Recopilación de recursos sobre Japón

Volumen 7

Cine

ÍNDICE

Introducción

Historia del cine en Japón 7

Películas más taquilleras de la historia en Japón 31

Los géneros del cine japonés

Yakuza 45

Jidaigeki 51

Ciencia ficción 71

Shomin-geki 197

Pinku eiga 205

Tendencia 223

Horror 227

Anime 241

Celebraciones

Ceremonias de entrega de premios en el cine de Japón 263

Películas japonesas presentadas para el premio de la Academia 297

Cine alternativo

Cine Zainichi 301

Clasificaciones

Los 50 mejores actores y actrices históricos del cine japonés 305

Los 25 mejores directores históricos del cine japonés 487

Las 50 mejores películas de la historia del cine japonés 645

Nota del recopilador

El mundo del cine, de manera directa o indirecta, siempre ha formado parte de mi vida, al igual que la música o los videojuegos, gracias, en gran parte a mis hermanos José Luis y Juan Carlos. Siendo ellos de la generación X y yo de la Y (conocida coloquialmente como 'millennial'), era evidente que íbamos a disfrutar del período turbulento del cine de los años 80, en especial en los géneros de ciencia ficción y de terror, con películas legendarias como 'Blade Runner', 'Pesadilla en Elm Street', 'Evil Dead', 'Re-animator', 'Terminator', 'Los Cazafantasmas', 'La cosa' y mil títulos más que podría mencionar, que a día de hoy son largometrajes legendarios y considerados de culto.

Siendo de 1984, a mí me tocó vivir los últimos retazos de esta década y, prácticamente no tengo conciencia propiamente dicha de haber visto todas estas películas, sino hasta revisionados, ya en los años 90.

El cine en los años 80 fue un período bastante atrevido, si quiero referirme a los dos géneros mencionados arriba. Se empezó a utilizar un cgi que, dependiendo del talento de los encargados de efectos especiales y el presupuesto, se conseguían efectos espectaculares que, incluso a día de hoy, continúan siendo bastante "creíbles", siendo la sobrecogedora 'Abyss' de James Cameron un buen ejemplo de ello. Los efectos en el cine de terror también dieron un salto increíble. Se hacían de forma artesanal, con resultados terroríficamente realistas, como el maquillaje de Robert Englund en 'Pesadilla en Elm Street', o los animatrónicos de 'The return of the living dead'.

Mi incursión en el cine japonés fue a través del anime, en los años 90, cuando Manga Films (hoy día desaparecida) decidió sacar a la venta la colección Anime Vídeo, con títulos como 'Akira', 'Doomed Megalopolis', '3x3 ojos', 'Dominion Tank Police', 'Urotsukidoji', 'Ninja Scroll' y el 'Puño de la Estrella del Norte'. Como ve, muchas de estas películas tenían un alto contenido violento o erótico, pero bueno, en aquellos tiempos no había filtro ni restricción alguna, nada era "family friendly", y las veía tal cual, en todo su esplendor, cosa que agradezco mucho a día de hoy. Mi hermano compró todas las que nombré, y alguna más. Además, recuerdo perfectamente que valían 3.000 pesetas.

Los años iban pasando, y ya había adquirido una fuerte afición al anime, gracias a la programación de aquella época en canales de la televisión pública y Canal+. Debido al origen e inspiración de muchas de las series que veía, desarrollé curiosidad por la cultura japonesa, la mitología y concluyendo, amor por Japón, hasta hoy día. Por ejemplo, volviendo a esa época, salieron a la venta unas OVAs de 'Shuten Doji', basado en el manga de GO Nagai y que a su vez está basado en líder oni del folklore japonés, el cual ya hablé de esta figura en el volumen 6. Este es un ejemplo de la curiosidad que me quiero referir, la de escarbar más profundo.

En este volumen hago un repaso a toda la historia del cine en el país del sol naciente, comenzando en el año 1897, cuando en plena calle se filmó a unas geishas interpretando un baile, hasta el presente, en la publicación de este volumen, en 2023.

Mucha de la influencia del cine y la cultura pop que disfrutamos en nuestros tiempos provienen de nombres ilustres como Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu, Mikio Naruse, la Toho, Toshiro Mifune, Setsuko Hara, Godzilla, Kamen Rider, Hayao Miyazaki, King Kong, Takashi Shimura, Gamera… Nombres que hoy día nos son muy familiares y que os expandiré con todo tipo de detalles en estas magníficas 700 páginas, que como ya sabe, lo pongo a disposición en internet, sin ningún ánimo de lucro y citando las fuentes originales, donde he extraído toda la información, pero hay mucho material de mi propia cosecha.

El cine es llamado comúnmente como "El séptimo arte" y siendo un arte como tal, tiene usted todo el derecho a disfrutarlo en su plenitud, por ello, este volumen también puede servirle como una guía de iniciación al cine japonés y para aprender a disfrutar de toda su belleza.

El presente incluye 3 tops: El primero repasa la vida de los 50 mejores actores y actrices japoneses de todos los tiempos; El segundo los 25 mejores directores japoneses, ambos están elaborados a través listados creados por 10 páginas especializadas de cine, aunque tiene alguna adición mía también. Por último, añadí un listado de mejores películas japonesas de todos los tiempos, que está realizado bajo mi criterio exclusivamente.

Sin más dilación, que disfrute de la lectura.

Jorge Caña, marzo de 2023.

Historia del cine en Japón

La era silenciosa

La historia del cine japonés comienza con el estreno del kinetoscopio de Edison en 1886. Al año siguiente, se presentó al público japonés el *cinematógrafo francés de los hermanos Lumiere.* Además, en 1898, dos directores de fotografía de la compañía Lumiere visitaron Japón y filmaron en varios lugares. Durante este recorrido, un fotógrafo japonés acompañó al grupo. Estas películas francesas se han conservado en perfecto estado.

Los historiadores creen que la primera película hecha en Japón se filmó en 1897. Al principio, las geishas bailando y las escenas callejeras en vivo de Tokio constituían la mayor parte del tema. Las geishas estaban especialmente encantadas de que sus técnicas de baile pudieran transmitirse a través de las maravillas de esta documentación visual.

En 1898 nació el primer largometraje. Al mismo tiempo, dos películas, una, la dramatización del famoso arresto de un ladrón, y la otra, una comedia sobre una persona que le hace una broma a un hombre que duerme en un banco del parque, fueron realizadas por el mismo director de fotografía y actor. El mismo año se produjo *Game of Autumn Leaves*, que documenta la actuación de dos de los artistas de Kabuki más famosos de la época. Este cortometraje es la película japonesa más antigua existente hasta la fecha.

Imagen de 'Combate de Kendo', uno de los primeros films japoneses de la historia.
Un corto de 3 minutos llevado a cabo por Gabriel Veyre, representante de los hermanos Lumiere.

Durante la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, se llamó a muchos camarógrafos extranjeros y japoneses para documentar el evento. Estas películas fueron bastante populares en Japón y, como resultado, aumentaron el número de espectadores. Entre 1908 y 1909, Japón entró en su etapa de producción en masa. Desafortunadamente, solo existen unas pocas películas de este período, ya que la mayoría de ellas fueron destruidas.

Como era de esperar, dada la audiencia, el atractivo de estas primeras películas era al menos parcialmente didáctico: la audiencia fue para ser mejorada y entretenida. Dado que Japón, como el resto de Asia, carece casi por completo de esa antipatía hacia la enseñanza, que a menudo es característica de Occidente, estas primeras películas, principalmente las de los hermanos Lumière, Louis y Auguste, y la Compañía Edison, encontraron una audiencia lista y entusiasta para la que aprender cómo era la caballería francesa y cómo bailaba Fátima, eran asuntos de gran interés.

Esta rápida aceptación por parte de una audiencia de clase alta, sin embargo, tuvo consecuencias graves y complicadas, la más dañina de las cuales fue la ecuación de las películas con el teatro legítimo. En América e Inglaterra el público no iba al teatro. No estaban interesados en el drama estático y sonoro de la época. Por lo tanto, las primeras películas trataban sobre temas de acción como robos de trenes, la vida de los bomberos y ser rescatados por Rover, temas a los que la película es eminentemente adecuada.

Las primeras imágenes japonesas, sin embargo, contenían no solo escenas callejeras de 1904 y bailes de geishas, sino también los actores de teatro más célebres de la época en acción en el escenario. En Occidente, el escenario todavía se negaba a verse comprometido por la novedad de la clase baja, pero en Japón el escenario se interesó en las

películas en la medida en que al menos varias compañías dramáticas encargaron a los primeros camarógrafos que filmaran partes de sus obras para que pudieran servir como anuncios en aquellos teatros especializados en películas.

Algo más tarde la situación se invertiría. En Estados Unidos, las películas se volvieron socialmente aceptables sólo gracias a la innovación del teatro filmado con sus "actores famosos"; en Francia por el dardo de cine escénico. En Japón los actores iban a mostrar menos entusiasmo, dándose cuenta de que las películas son el enemigo natural del escenario, y temiendo que si aparecían en el cine nadie vendría a verlos en carne y hueso.

Inicialmente, sin embargo, a Occidente se le dio tiempo para desarrollar al menos los rudimentos de la gramática y el vocabulario cinematográficos antes de que el escenario se hiciera cargo; en Japón, la influencia del escenario sobre la pantalla fue completa desde el principio. Dado que no hay dos formas de arte más separadas, el efecto sobre el cine japonés infantil podría haber sido desastroso.

Las primeras películas japonesas, tan teatrales como un dardo cinematográfico, estaban cargadas con todos los atavíos del escenario japonés. El plano central continuo y la idea de que los actores deben ser vistos de cuerpo entero eran limitaciones compartidas con otros países, pero solo en Japón se insistió en imitadores femeninos y, el principal obstáculo para la técnica cinematográfica, el benshi.

El benshi (弁士, literalmente “orador”) era un narrador-comentarista-explicador que acompañó a la mayoría de las proyecciones de películas hasta bien entrada la era del sonido, narrando una historia que, al menos ocasionalmente, era de su propia construcción, comentando lo aparente y explicando lo obvio. Su popularidad era extrema y se basaba en esa misma cualidad que había hecho que las películas fueran instantáneamente populares: el entusiasmo japonés por la superación personal. Entonces, como ahora, los japoneses eran indefectiblemente curiosos y, al mismo tiempo, indefectiblemente preocupados por no entenderlo todo. Esta audiencia creó al benshi, le dio su enorme prestigio y le pagó sus nada despreciables recompensas.

Musei Tokugawa, narrador benshi

Aunque el benshi no era único, Estados Unidos tenía sus comentaristas de diapositivas de linternas y películas de viajes; En Francia, en comparación con su película, se quedó mucho más tiempo que su bienvenida e impidió que el cine japonés alcanzara pronto esa confianza en los medios puramente pictóricos que es la verdadera fuerza de la película. Pero llenó efectivamente una necesidad básica, la necesidad de una instrucción completa.

Su efecto sobre el cine japonés es casi imposible de sobreestimar, y ciertos aspectos incluso de las últimas películas se remontan al benshi y a la necesidad que satisfizo. Aunque las películas japonesas pueden ser las más sutiles del mundo, las más discretas, las más evocadoras, un comentarista reiterará con frecuencia un punto ya presentado visualmente. A menudo aparecerá una escena, innecesaria en el contexto de la película, que explica lo que sucedió antes. Esos críticos japoneses que llamaron a Rashomon una película profundamente no japonesa están, en cierto sentido, en lo cierto. Esa ambigüedad, ese cuestionamiento de todos los absolutos que es el presupuesto de la película de Kurosawa, no es algo que se asocie habitualmente con el público japonés.

Esta influencia temprana y total del escenario indica las limitaciones que experimentaron las películas en Japón. (En cierto sentido, la historia del cine japonés es la historia de los horizontes que se ensancharon y de los obstáculos que

se superaron.) Porque esta influencia no permaneció indiscutida durante mucho tiempo, un hecho que ha convertido a las películas japonesas en lo que son hoy y explica por qué de ninguna manera se parece a las películas japonesas el cine del resto de Asia: la escénica película filipina, la estática película china o el cine infantil de Birmania o Tailandia, donde el equivalente local del benshi sigue en pleno poder.

Ya en 1909, una película de Shisetsu Iwafuji llamada The Cuckoo (Shin Hototogisu), una nueva versión de un viejo favorito del escenario, trató de basarse en imágenes visuales; incluía el primer flashback japonés, solo un año después de que D. W. Griffith en Estados Unidos hiciera sus primeros experimentos técnicos importantes.

La influencia del drama, hay que decirlo, no fue del todo negativa. Aunque el noh y el kabuki nunca han influido en el cine de una forma u otra, el teatro contemporáneo, el Shingeki, indicaba posibles direcciones para la película, todas ellas diferentes a las que existían en el Shimpa, una forma de drama casi excesivamente teatral que fue diseñado para liberar el escenario de las rígidas convenciones del Kabuki, pero que casi instantáneamente se fosilizó en algo aún más doctrinario. Shingeki al menos se preocupó por un tipo de realidad.

Un ejemplo fue la versión cinematográfica de 1914 de la Resurrección de Tolstoi, una historia que los japoneses siempre han encontrado atractiva y que se había visto recientemente en el escenario Shingeki. Se llamaba Katusha, estaba dirigida por Kiyomatsu Hosoyama y, aunque teatral incluso para los estándares contemporáneos, al menos indicaba una nueva dirección en la que insistía un número creciente de cineastas japoneses.

Entre estos estaban: Norimasu Kaeriyama, uno de los primeros en intentar métodos cinematográficos en el cine; Thomas Kurihara, Frank Tokunaga, Yutaka Abe y Henry Kotani, todos los cuales habían trabajado en Hollywood; Kaoru Osanai, quien introdujo el método de actuación de Konstantin Stanislavsky en Japón; y dos directores de talento inusual, Eizo Tanaka y Minora Murata.

El cadáver viviente de Tanaka (Ikeru Shikabane, 1917), otra adaptación de Tolstoi, es quizás un ejemplo típico de estos primeros intentos de descubrir un estilo adecuado. Se utilizaron imitadores femeninos (en este caso la heroína fue interpretada por Teinosuke Kinugasa, posterior director de Gate of Hell) y las técnicas actorales aún eran un poco amplias para la intimidad de la pantalla. Al mismo tiempo, sin embargo, Tanaka usó escenarios naturales siempre que pudo, trató de que sus protagonistas actuaran como personas en lugar de actores y, lo más importante, intentó contar su historia en términos pictóricos. El éxito fue parcial, pues la temprana influencia del escenario siguió siendo un hándicap. En Estados Unidos, D. W. Griffith había indicado, dos años antes de la película de Tanaka, la naturaleza precisa del estilo cinematográfico estadounidense en el nacimiento casi oracular de una nación. Y en Dinamarca, Carl Dreyer ya estaba trabajando en Leaves from Satan's Book, una imagen que indicaba un estilo escandinavo que ahora vemos en las películas de Alf Sjoberg e Ingmar Bergman.

Eizo Tanaka, director de 'Ikeru Shikabane', en uno de sus roles como actor en 'Gan' (1953)

Sin embargo, si Japón tropezó con la película, pronto dio un paso adelante. Lo que estos primeros cineastas pudieron lograr en pocos años se ve en Almas en el camino (Rojo no Reikon, 1921), una película en la que Minoru Murata fue asistido por Kaoru Osanai, y que aún hoy se puede apreciar.

Otras películas, y quizás más representativas de la época, como las de Shozo Makino, protagonizada por favoritos tan populares como Matsunosuke Onoe, son ahora tan ridículas como Sarah Bernhardt en Queen Elizabeth, tan diferentes son los métodos del escenario de los de la pantalla. Pero una imagen como Souls on the Road sigue siendo

emocionalmente convincente. Su historia —dos convictos que descubren la bondad, paralela al tema interrelacionado del pródigo no deseado que regresa a casa— tenía alguna conexión, por remota que fuera, con la vida tal como la audiencia la conocía. Otra razón es que Murata estaba interesado en presentar una historia predominantemente visual en términos visuales. En consecuencia, uno recuerda el bosque de invierno por el que vagan los presidiarios; los campos grises tragándose al hijo errante, a su mujer y a su hija. Si bien la historia es tan melodramática como cualquier cosa de Shimpa, el hecho de que Murata se negara a tratarlo como Shimpa hace que la película sea memorable.

Al mismo tiempo que se buscaba un estilo cinematográfico, la película japonesa comenzó a interesarse por nuevos temas. En Francia, Germaine Dulac mostraba, en La señora Beudet sonriente, que no todos los matrimonios se hacen en el cielo, y su película empezaba donde terminaba el producto convencional; en Alemania, G. W. Pabst comenzaba a explorar la vida de los desfavorecidos; en Estados Unidos, Henry King buscaba la vida sencilla en el campo. De manera similar, las películas japonesas se interesaron por temas distintos a las peleas de espadas y las patéticas tragedias tomadas del escenario.

The Kyoya Collar Shop (Kyoya Erimise, 1923) de Tanaka fue una de las primeras películas en tratar de manera realista y comprensiva la vida de las clases bajas. Human Suffering (Ningenku, 1923), dirigida por Kensaku Suzuki, trataba sobre los desempleados y las mujeres obligadas a prostituirse, temas que la mayoría de los productores, entonces como ahora, tendían a evitar.

Una de las más impresionantes de estas películas que utilizó nuevos temas fue el trabajo de Kenji Mizoguchi, que luego se hizo mundialmente famoso como el creador de Ugetsu. La imagen, Foggy Harbor (Kiri no Minato, 1923), trataba sobre un marinero, su hija y su padre, y estaba basada, al menos parcialmente, en Anna Christie de Eugene O'Neill. Lo que lo distinguió, además de su tema, fue el encuadre formal de la historia de Mizoguchi (comienza una tarde y termina con el amanecer de la mañana siguiente); su insistencia en que una película está destinada a ser vista; y su preocupación por la imagen pictórica que desarrolla la historia. Usó muy pocos subtítulos de diálogo e hizo todo tan visualmente aparente que los servicios de los benshi se volverían aún más redundantes de lo habitual.

Instantánea de 'Kyôya Erimise' (1923), película también dirigida por Eizo Tanaka
Melodrama desgarrador con un rol predominantemente femenino

En otros países la búsqueda del estilo cinematográfico llevó a la consecución de una narrativa completamente pictórica. Solo un año después del estreno de la película de Mizoguchi, F. W. Mumau realizó The Last Laugh, una película casi sin subtítulos y en la que las imágenes cuentan toda la historia. En Japón, sin embargo, el uso de los títulos fue en sí mismo una innovación y un golpe para la libertad cinematográfica, ya que estaban dirigidos directamente a inutilizar el benshi, un obstáculo con el que otros cines nacionales no tenían que lidiar. Por lo tanto, Japón nunca logró la narrativa completamente pictórica porque la llegada del sonido, que finalmente lo hizo en el benshi, también hizo innecesaria tal narrativa.

Y, a pesar de experimentos como los de Murata y Mizoguchi, el benshi todavía tenía mucho poder. El público, ávido de entretenimiento instructivo, acudió en masa tanto para escucharlo como para ver la película. Aunque películas como Souls on the Road estaban construyendo el vocabulario cinematográfico que pronto se daría por sentado, las compañías productoras ganaron poco dinero con ellas. Es sorprendente que a los directores se les permitiera continuar con una experimentación tan poco remuneradora.

La razón por la que lo fueron fue que los tiempos estaban cambiando. Los imitadores femeninos, aunque ruidosos en su consternación, ya no se utilizaron. Las estrellas femeninas, como Sumiko Kurishima, se volvieron fenomenalmente populares. El terremoto de 1923 sacudió por completo y, en consecuencia, reorganizó la industria, y las películas extranjeras mostraban al público japonés cuán esclarecedoras y entretenidas podían ser las películas. La intolerancia se había visto en 1919, pero fue solo después del terremoto y la consiguiente escasez de películas japonesas que se importaron películas extranjeras en gran número. En un año se habían visto películas tan importantes como The Marriage Circle, The Covered Wagon y The Birth of a Nation. El público ahora tomó mucho más fácilmente los experimentos de Kaeriyama, Osanai, Murata y Mizoguchi, que habían ayudado a formar la base del estilo cinematográfico japonés común.

Como todos los verdaderos estilos cinematográficos, se basaba en el realismo, en el hecho de que la cámara no puede evitar reflejar la realidad, y el estilo consiste en parte en darse cuenta y utilizar en lugar de intentar disfrazar este hecho. Una película como Souls on the Road es tan realista como, digamos, Tol'able David de Henry King, realizada el mismo año, y es mucho más realista que espectáculos teatrales de 1921 como Destiny de Fritz Lang o la atípica Orphans of the Storm de D. W. Griffith. El realismo, sin embargo, aunque debe ser la base del estilo, rara vez es más que eso. Lo aparentemente real debe hacerse significativo mediante una selección y una interpretación. La forma en que esto se ha hecho constituye la historia estética de la película.

Algunos directores, como Grifiith o Sergei Eisenstein, crearon la sensación de realidad a través del corte, la estructura o la forma de la película que estaban creando. Otros, como E. A. Dupont y Dziga Vertov, llamaron la atención sobre la propia cámara. Otros, como Charles Chaplin en A Woman of Paris, Jacques Feyder en Thérèse Raquin, Ernst Lubitsch, Erich von Stroheim y G. W. Pabst, intentaron crear mundos enteros, con detalles tan reveladores que la sensación de realidad se hizo casi palpable. Estos directores presentaban personajes junto con las fuerzas que los motivaban. Su ojo para la acción era tan agudo que el resultado fue una revelación psicológica.

Las primeras películas que ayudaron a formar el estilo cinematográfico japonés tenían una intimidad y una preocupación por los detalles que las hacía inusuales. Murata y Mizoguchi no estaban simplemente contando historias. Más bien, estaban creando un mundo que reflejaba fielmente ya veces iluminaba la realidad de la vida japonesa. Murata llamó a su estilo *"fotografía simbólica",* con lo que se refería a una especie de realismo en el que todos los personajes eran realistas pero cuyas acciones y personalidades tenían significados simbólicos y ocasionalmente, como en Souls on the Boad, casi alegóricos. Los objetivos de Mizoguchi eran los mismos, aunque sus métodos eran diferentes. Interesado siempre por la belleza pictórica, habiendo estudiado para ser pintor, se destacó en la creación de atmósferas, ese sentimiento de realidad casi palpable que es la cualidad especial de la película bien hecha. Así como Murata quería que sus personajes fueran reales, pero también más grandes que la vida, Mizoguchi, y muchos de los directores de mentalidad más tradicional que lo siguieron, querían un mundo que fuera más realista que la vida.

La creación de un lugar así es, naturalmente, uno de los privilegios de cualquier director de cine. Abordamos las películas de Von Stroheim, de Lubitsch, de Josef von Sternberg, de Max Ophuls, por ejemplo, como creaciones de los propios mundos de los directores, que obedecen a sus propias leyes internas y que logran la sensación de algo más grande, más significativo que la vida en bruto misma, que, en otras palabras, resulta en arte.

Sin embargo, no estamos tan familiarizados con una nación en la que este impulso —y es el impulso estético— sea tan fuerte que la creación de tales mundos resulte en un estilo nacional. Cuando esto ocurre nos quedamos sin palabras. Recurrimos a "estado de ánimo" o "atmósfera", o hablamos de mise-en-scéne. Pocas de estas palabras surgen en una discusión sobre, digamos, Greed, una película realizada el mismo año que Foggy Harbor son igualmente aplicables, tal vez porque "estado de ánimo" se ha convertido en una palabra un tanto peyorativa, tal vez simplemente porque no la reconocemos en nuestras propias películas.

La atmósfera o el estado de ánimo es siempre el resultado de un sentido de lugar. Esto es algo que los propios japoneses tienen en un grado poco común en otros países. Se basa en esa actitud hacia el entorno de uno, que puede llamarse "naturaleza" o "realidad", que lo ve como una extensión del yo. En Occidente, la tradición ha sido el hombre contra la naturaleza: las montañas deben ser arrasadas, los ríos deben ser embalsados, el desierto debe ser

abierto. Nos cuesta, por tanto, comprender una cultura que no conciba al hombre como poderoso e inmortal, en el centro del universo. Los japoneses lo ven, más bien, como parte del mundo que habita.

La célebre preocupación japonesa por la naturaleza es parte de esto. El arte tradicional muestra montañas, cielo, islas. Un retrato es tan apto para ser el de una roca o un ramo de bambú como el de un estadista o un comerciante. Por lo demás, los humanos son pequeños, apareciendo como diminutas figuras en botes o casi invisibles en los senderos de montaña. La arquitectura tradicional lleva la naturaleza a la casa con el tokonoma, esa alcoba diseñada específicamente para el pergamino colgante y el arreglo floral. El jardín tradicional está diseñado para ser visto desde la casa, al igual que la casa está diseñada para ser vista desde el jardín. Lo natural y lo hecho por el hombre entran así en feliz conjunción.

'Orochi' (Buntarō Futagawa)

Hay, incluso ahora en Japón, una acogida de la naturaleza en la mayoría de sus aspectos (tifones y terremotos, igualmente una parte, no son bienvenidos), lo que da como resultado el estado de ánimo de la casa japonesa. De la misma manera, en el cine japonés hay una voluntad de ver al hombre como parte de toda la naturaleza, y esto da como resultado la atmósfera de las películas japonesas.

Tal actitud es, por supuesto, lo contrario de una idea occidental tradicional, que implica que la atmósfera es de poca importancia en comparación con el personaje (el primer plano) y la acción (la escena tramada y cortada de cerca). Estos son elementos importantes, y de ninguna manera faltan en las películas japonesas, al igual que las películas occidentales suelen estar llenas de atmósfera. La actitud, sin embargo, es importante. El western tradicional no se detiene ni busca formas tan aparentemente oblicuas de expresar la emoción. El hombre sigue siendo en gran medida el señor de su universo en las películas de Europa y América. Él nunca está en las películas japonesas.

Uno de los resultados es la queja común de que las películas japonesas son demasiado largas, una acusación dirigida tanto a las películas de Yasujiro Ozu como a las operetas comunes de lucha con espadas. Y es cierto: o las películas japonesas son muy largas o bien, como no se mueven de la forma en que esperamos que se muevan las películas, parecen largas. Muy bien, exclamamos, entendemos el punto, sigamos adelante.

El trasfondo de esto es el final de la Primera Guerra Mundial, y no se puede negar la influencia de la expansión gradual de las compañías cinematográficas de Hollywood en Japón. De acuerdo con este movimiento, compañías cinematográficas como Kokukatsu y Daikatsu se establecieron una tras otra, y en 1920, Shochiku, cuyo principal negocio era Kabuki, estableció Shochiku Kinema General Partnership Company y comenzó la producción. En particular, la escuela de formación de actores construida por Shochiku adoptó el sistema estelar de Hollywood y produjo muchas actrices como Yuriko Hide de "Spirit on the Road" y Sumiko Kurishima de "Gubijinso". Además, también es significativa la influencia que ejerce Henry Kotani, un activo camarógrafo de Hollywood llamado por Shochiku. La historia de cómo utilizó brillantemente una película reflectora simboliza el estado del cine como producto, una nueva forma de arte y medios, un paso por delante de la mera proyección de películas en Japón.

Este movimiento de drama cinematográfico puro fue iniciado por el Gran Terremoto de Kanto de 1923, que destruyó todos los estudios en Tokio que producían películas dramáticas modernas, dejando solo a Kioto, el centro del teatro antiguo, para filmar. Terminó abruptamente. En 1926, el drama moderno de Shochiku despegó, y "Él y Tokio" (1928) y "Riku no Oja" (1928) de Ushihara Ushihara retrataron a personas comunes en un estilo urbano de tamaño natural. Surgió un drama moderno. Además, también han aparecido obras idílicas y líricas ambientadas en el campo rural, como "Mura no Hanayome" (1928) e "Izu Dancer" (1933) de Heinosuke Gosho. Yasujirō Ozu, quien estuvo

fuertemente influenciado por Ernst Lubitsch, produjo muchas obras con personas comunes como protagonistas y llenas de puntos de vista sobre la vida, como "Me gradué de la universidad" (1929) y "Fallé mis notas" (1930).

Nikkatsu, que se quedó atrás de Shochiku, finalmente hizo la transición de onnagata a actriz después de que el estudio de Mukaishima fuera cerrado debido al terremoto de 1923. Al año siguiente, se estableció "Nikkatsu Uzumasa Studio" (más tarde Daiei Kyoto Studio) en Uzumasa Village, un suburbio de Kioto. Kenji Mizoguchi, considerado un representante del drama moderno de Nikkatsu, aprovechó al máximo las técnicas de filmación que aprendió en Hollywood, como Port of the Mist (1923), Blood and Spirits (1923) y Mad Love Female Teacher (1926), probó varios géneros y sentó las bases.

Por otro lado, la censura policial del Ministerio del Interior también censuró las fotos de acción, y "The Sun" (1925) de Teinosuke Kinugasa fue intervenida por las autoridades, forzada a ser editada extensamente, y difundida tras reescribirla y modificarla, el título Sin embargo, hay bastantes obras que han fracasado comercialmente debido a la influencia de la censura. Sin embargo, Kinugasa continuó trabajando vigorosamente después de eso, produciendo "películas genuinas" como "Kurutsuta Ippa" (1926), que fue la primera película de vanguardia en Japón, y "Crossroads" (1928), que fue muy aclamado en Europa. Estamos logrando el propósito y los objetivos del movimiento dramático.

Si dirige su atención a los dramas de época, puede ver la película conmemorativa de los 1000 bon "Mataemon Araki" (1925), protagonizada por Onoe. Se requería una intensa lucha con espadas. Tsumasaburo Bando, quien rápidamente estableció este estilo, ganó popularidad con Orochi (1925). Además, aparecieron muchos dramas de época nuevos, como "Tange Sazen" de Denjiro Okochi, "Hatamoto Boreshitsu Otoko" de Utaemon Ichikawa y "Kurama Tengu" de Kanjuro Arashi.

<u>La edad dorada antes de la guerra</u>

Los intentos de agregar sonido a las imágenes se hicieron casi al mismo tiempo que se introdujeron las películas, y en 1902, Kenichi Kawaura experimentó con el cine sonoro sincronizando la rotación de discos y películas. Fue Mina Talkie de Showa Kinema en 1927 la que llevó estos intentos al centro de atención comercia. Fue creado por Yoshizo Minagawa, quien compró los derechos de la tecnología sonora de Lee de Forest de los Estados Unidos.

"Dawn" de Kaoru Osanai usando mina talkie no se estrenó debido a problemas técnicos, y la primera película sonora de Japón fue "The Captain's Daughter" en 1929. En el mismo año, estudié para adoptar el Eastphone talkie de Masao Tojo, un método diferente al de Mina Talkie, pero al final, "Modoribashi" dirigida por Masahiro Makino fue lanzada con su propio talkie tipo disco. Eastfon no penetró en el público. Después de eso, "Furusato" (1930) de Kenji Mizoguchi continuó, pero el llamado formato parcialmente sonoro que combinaba subtítulos y audio era común, y Heinosuke Gosho fue el primero en aparecer como una película sonora completa "Madame and Wife" (1931).

En esta era, las grandes empresas con capital planeaban activamente pasar de las películas mudas a las películas habladas, con algunas excepciones, como Yasujiro Ozu, que se mostraba escéptico con las películas habladas. En 1935, la transición se completó por completo, pero los cineastas independientes financieramente difíciles continuaron haciendo películas mudas hasta alrededor de 1938. Como resultado, los pequeños estudios son absorbidos uno tras otro por las principales compañías cinematográficas.

Benshi, de quien se esperaba que continuara como comentarista de películas extranjeras incluso después del final de la era del cine mudo, se volvió innecesario con la llegada de los subtítulos por primera vez en Marruecos en 1931. Benshi, que trató de proteger sus intereses creados, salió a interferir en la invasión de Torquay, pero ya no fue posible ir contra la corriente de los tiempos, y su existencia fue olvidada.

El surgimiento de estas películas sonoras trajo consigo la aparición de nuevos actores y el establecimiento de nuevos géneros. Comenzaron a aparecer en la pantalla personas que se ganan la vida con la narración como el rakugo (narración cómica tradicional) y la imitación de cuerdas vocales, y comenzaron a surgir actores de comedia como Kenichi Enomoto y Ryokuha Furukawa. Además, algunas películas, como "Aizen Katsura", ganaron popularidad gracias a la popularidad del tema principal.

La aparición de las películas sonoras provocó el fenómeno de alargar el período de rodaje. Esto llevó a Nikkatsu a mudarse y expandir sus estudios a Tamagawa en 1934 y Shochiku a Ofuna en 1936. Las características de cada uno eran el estilo sólido y sin refinar de Nikkatsu y el estilo urbano sofisticado de Shochiku. Los principales directores de Nikkatsu incluyen a Tomu Uchida, director de Life Theatre: Youth (1936) y Earth (1939), Hisatora Kumagai, director de Soya (1937) y Abe Ichizoku (1938). Como director en representación de Shochiku, Yasujiro Shimazu de "Mi vecino Yae-chan" (1934), Hiromasa Nomura de "Aizen katsura" (1938), "Mi único hijo" (1936), "Gracias" (1936) e Hiroshi Shimizu en "Hanagata Player" (1937). Kenji Mizoguchi, quien cuestionó esta serie de obras, escribió Naniwa Eika (1936), Sisters of Gion(1936) y otras obras que usaban dialectos, rompiendo la noción existente de que "las películas deben estar en el dialecto de Tokio".

PCL, fundada en 1930, anunció su entrada en la industria cinematográfica en 1933. Con un gran personal que incluye a Akira Kurosawa, Ishiro Honda, Shuzo Takiguchi y Masaru Ibuka, se convirtió en la primera empresa de Japón en adoptar un sistema de producción. En los primeros días, "Kawamufu no Youth" de Kimura Souji (1933), "Brother and Sister" (1936), y Mikio Naruse, quien transfirió de Shochiku, "Mi esposa es como una rosa" (1935), Tamizo Ishida "Hana Chirinu" (1938) fue popular. En particular, "Tsubame yo Bara no Yauni" de Naruse pudo expandirse en el extranjero y se convirtió en la primera película japonesa que se mostró al público en general en Nueva York. Al principio, PCL no poseía una sala de distribución, por lo que se vio obligada a luchar en la taquilla. JO Studio una, empresa de distribución propiedad de Hankyu, Toho Eiga Distribution, etc. Toho Eiga resolvió sus dificultades de distribución y se convirtió en una importante compañía cinematográfica siguiendo a Nikkatsu y Shochiku.

En 1937, se produjo una película de política nacional entre Japón y la Alemania nazi. Arnold Funk de Alemania, que se especializa en películas de montaña, y Mansaku Itami codirigieron "New Earth". Aunque fue un fracaso de taquilla en Japón, Setsuko Hara, quien interpretó a la típica mujer japonesa Mitsuko Yamato como actriz principal, fue muy elogiada por su apariencia y actuación, y se convirtió en una actriz indispensable en las películas japonesas durante la guerra.

Durante la guerra

El empobrecimiento de la gente y la tierra causado por la Segunda Guerra Mundial (Guerra del Pacífico) también tuvo un tremendo impacto en la industria cinematográfica. En 1941, Japón producía más de 500 películas al año, la segunda más grande del mundo después de Estados Unidos. En 1939, la Ley del Cine promulgó un sistema de licencias para producción y distribución, un sistema de registro para directores y actores, y censura de las películas que se producirían en la etapa de guión.

Además, cuando entraron en vigor las sanciones económicas impuestas por la red de asedio ABCD, cesaron las importaciones de películas de los Estados Unidos y las películas nacionales se clasificaron como suministros de municiones y se impusieron estrictas restricciones a su uso. Para superar esta situación, Toho encontró una salida comprometiéndose activamente con los militares, pero Nikkatsu se involucró en una fusión liderada por Masakazu Nagata en 1942 y se convirtió en Dai Nippon Eiga. Muchos estudios independientes que existían antes de la guerra cerraron y fusionaron repetidamente, y la escala de la industria cinematográfica se redujo rápidamente, dejando solo tres compañías, Toho, Shochiku y Daiei.

Naturalmente, se produjeron principalmente películas de temática bélica, y Tomotaka Tasaka realizó Gonin no Sousouhei (Cinco soldados exploradores, 1938), una obra sobre el tema de la confianza en el campo de batalla, que ganó un premio en el Festival Internacional de Cine de Venecia. En "The Burning Sky" (1940) de Yutaka Abe, que conmemora el 2600 aniversario de la era imperial, se utilizaron cazas y bombarderos reales para filmar bajo la acción en vivo como una película de aviación con énfasis en el Cuartel General de Aviación del Ejército. "Sensei Still Not Dead" (1942) de Kozaburo Yoshimura fue un enfoque poco común para advertir contra los espías en medio de una serie de películas que apelaban a elevar el espíritu de lucha. Asimismo, en “Battle of Hawaii and Murray” (1942) de Kajiro Yamamoto, una elaborada miniatura de Eiji Tsuburaya, quien estuvo a cargo de los efectos especiales, reprodujo el ataque a Pearl Harbor se convirtió en un tema candente, y en "Hayabusa Kato Battle Corps" (1944), que representa el 64º Escuadrón de Vuelo con Takeo Kato, el dios de la guerra, muchos cazas reales, bombarderos y

aviones aliados capturados aparecieron con la plena cooperación del Ejército. Se convirtió en un trabajo poderoso con los efectos especiales de Tsuburaya y la tecnología de síntesis avanzada.

Fumio Kamei es un ejemplo de director que logró evadir la estricta censura y producir películas contra la guerra. En "Incidentes de China" (1937) y "Shanghai" (1938), mientras ostensiblemente se cantaban como películas que levantaban el ánimo del ejército japonés, capturaban intencionalmente los rostros de las personas que miraban la marcha del ejército japonés y el Expresiones de soldados exhaustos Transmití un video. El siguiente trabajo, "Fighting Soldiers" (1938), fue prohibido y Kamei fue privado de su licencia y arrestado.

Además, se prohibieron de manera uniforme las obras no relacionadas con la guerra con fines de entretenimiento, y se produjeron obras épicas solemnes como "Miyamoto Musashi" de Hiroshi Inagaki y "Genroku Chushingura" de Kenji Mizoguchi. Akira Kurosawa, que apareció a principios de la década de 1940, dejó su huella en Sanshiro Sugata (1943). En 1945, "Arahime-sama" basada en Jeanne d'Arc, cuya producción se estaba considerando para llamar a la batalla final, fue archivada debido a la derrota de Japón en el mismo año.

En agosto de 1937, se insertó un título como "Unidad nacional" y "Proteger el arma" al comienzo de la película. El 7 de diciembre de 1944, Eigai declaró que 731 salas de cine (alrededor del 40%) suspenderían la distribución debido a la escasez de películas en bruto.

Exportación al extranjero

Las películas en tierras extranjeras se consideraron un medio eficaz para japonizar las tierras adquiridas y se proyectaron activamente. La siguiente es una breve descripción de la historia de las películas en varios lugares como Taiwán, Corea, Manchuria e Indonesia.

- Taiwán

En 1901, la primera película de Toyojiro Takamatsu se proyectó en Taiwán, que fue adquirida por la Guerra Sino-Japonesa. La primera producción en Taiwán fue en 1921, y fue una película ilustrativa sobre el saneamiento de los alimentos llamada "Defense Huo Ran". En 1925, Lee Songfeng, un cineasta taiwanés, produjo "Who no Kage".

En el "movimiento de cine genuino" que surgió en Japón, la "tierra remota" de Taiwán se convirtió en un tema adecuado, y Song of Sorrow (1919) de Masaro Eda y "Knight of Alishan" de Tomotaka Tasaka (1927), Bloodstains de Zhang Yunhe (1929), Yoshihito Wu Feng de Chiba Yasuki y Ando Taro (1932), y muchas otras obras ambientadas en Taiwán.

Sin embargo, la producción cinematográfica de los lugareños no se revitalizó tanto, y la Asociación de Cine de Taiwán se estableció en 1941, y la gestión y el control se volvieron más estrictos, y esta tendencia continuó hasta el final de la guerra.

- Corea

Las películas en Corea, que se anexó en 1910, comenzaron con la producción de 1919 de la venganza Giri-teki de Kim Tosan. El estilo fuertemente influenciado por la nueva escuela de Japón continuó incluso después de la independencia, e incluso después de que la política del gobierno exigiera el destierro del japonismo, la influencia de la nueva escuela no ha desaparecido y continúa hasta el día de hoy. Al principio, el gobierno japonés trató de iluminar la educación a través de películas, como la película de promoción del ahorro de Yun Baeknam "Juramento bajo la luna" (1923), como en Taiwán. Surgieron estudios independientes, como para competir

Arirang, producido por Na Woon Gyu en 1926, desempeñó un papel importante en el surgimiento del nacionalismo. También existe la teoría de que fue dirigida por Shuichi Tsumori, como "Reevaluación de la película Arirang" (1997, Cho Hee-bun). Además, la adaptación de "Golden Yasha", "Dream of Eternity" de Lee Kyung-sun (1926) y "The Main Boat" (1932), que fue producida por Lee Gyu-hwan y tenía contenido antijaponés, atrajeron Mucha atención. Además, la primera película hablada, "Shunhyangden" producida por Lee Myung-woo apareció

en 1935 y desde entonces ha sido rehecha muchas veces, convirtiéndose en una de las películas nacionales de Corea del Sur.

A medida que Japón se inclinó hacia el militarismo, se impuso una censura estricta y disminuyó la producción cinematográfica en Corea, y en 1940 se implementó la Ley de Cine como en Japón. En 1942, se cerraron todas las compañías cinematográficas y el Gobierno General de Corea estableció Asahi. Durante este período, principalmente los directores japoneses utilizaron personal local para hacer películas, y el estilo era principalmente "Kimi to Boku" de Eitaro Hinatsu (1941), "Wakaki Sugata" de Shiro Toyoda (1943), Tadashi Imai, "Watchtower no Kesshitai" (1943), etc. fueron lanzados.

En 1945, cuando terminó el gobierno colonial, se reanudó la producción cinematográfica nacional y continuó una avalancha de películas antijaponesas, comenzando con "Burray for Freedom" de Choi In-kyu (1946). Después de eso, ninguna película japonesa se proyectó oficialmente en Corea del Sur hasta 1998.

- Manchuria

Li Corán (Yoshiko Yamaguchi)

En Manchukuo, que Japón fundó en 1932, la Asociación de Cine de Manchukuo (Manei) se estableció en 1936 y se llevó a cabo la producción cinematográfica. Manei produjo películas destinadas a ilustrar la cultura japonesa y largometrajes en general, algunos de los cuales fueron llevados a Japón. Li Karan (Yoshiko Yamaguchi), quien apareció en "Shina no Yoru" en 1940, se convirtió en una estrella con su belleza, habilidad para cantar y habilidad para actuar.

Desde alrededor de 1942, directores de cine japoneses como Kimura Souji y Uchida Tomu llegaron a Manchuria uno tras otro en busca de cine libre. Se planificaron y produjeron películas de espíritu libre, como "My Warbler" (1943) de Yasujiro Shimazu, compuesta íntegramente en ruso.

Cuando Manchukuo colapsó en 1945, las instalaciones de Manei fueron requisadas por la Unión Soviética y el personal de Manei se dispersó a Japón, Taiwán y Hong Kong. En Japón, Kanichi Negishi y Mitsuo Makino dieron la bienvenida a tales repatriados a Man'ei y formaron la fundación de Toei más tarde.

- Shanghái

Desde la década de 1910, Shanghai ha sido conocida como un centro de producción de películas chinas, y cuando comenzó la ocupación japonesa en 1937, el ejército japonés le pidió a Kawakita Nagamasa que dirigiera la película.

En 1939, Kawakita se fusionó con una compañía cinematográfica de Shanghai y estableció Chunghwa Film. Sus obras incluyen "Mansei Ryuho" (1943), que fue producida en colaboración con Manei y protagonizada por Lee Koran.

En 1945, después de que Japón fuera derrotado en la guerra, la mayoría de los directores chinos que habían estado trabajando con cineastas japoneses en Shanghai desertaron a Hong Kong, lo que más tarde sentó las bases para el desarrollo de la industria cinematográfica en Hong Kong.

- Indonesia

La filmación por parte de los lugareños estaba prohibida en Indonesia, y las películas ilustrativas fueron producidas principalmente por el ejército japonés. Además, se produjeron varios documentales falsos para encubrir el maltrato de los prisioneros de guerra por parte del ejército japonés.

Un ejemplo famoso es "Calling Australia", producido por Eitaro Hinatsu en Yakarta en 1944, que fue enviado a las Fuerzas Aliadas como imágenes filmadas por prisioneros de guerra australianos. Posteriormente, Australia reunió a quienes aparecían como prisioneros de guerra para producir un documental que denunciaba la falsedad de Calling Australia.

Era de la ocupación del Comandante supremo de las Potencias Aliadas (SCAP)

En 1945, cuando Japón fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, el GHQ (Cuartel General del Comandante Supremo de las Potencias Aliadas) comenzó a gobernar Japón indirectamente. Las películas producidas en Japón serían administradas por CIE (Oficina de Educación e Información Civil), una organización subordinada de GHQ. Este sistema de gestión duró hasta 1952, un período peculiar en el que la industria cinematográfica japonesa fue la primera en ser administrada y controlada por una institución extranjera. Se tradujo al inglés en la etapa de planificación y guión, y solo se produjeron los aprobados por la CIE. Por ejemplo, "Akatsuki no Desotsu" (1950) de Akira Kurosawa originalmente tenía la intención de representar a una mujer coreana de consuelo protagonizada por Yoshiko Yamaguchi (Manei no Li Karan), pero debido a docenas de censuras por parte de la CIE, se ha convertido en una obra que no conserva su forma original. La película terminada fue censurada por segunda vez por un CCD (Destacamento de Censura Civil). Esta censura también se aplicó retroactivamente a películas pasadas.

Como parte de la política de ocupación, el tema de la responsabilidad de la guerra también se extendió a la industria del cine. En 1947, una persona que estuvo involucrada en una película que levantaba el espíritu de lucha fue desterrada del mundo del cine. Sin embargo, al igual que la búsqueda en otros géneros, en la industria cinematográfica, la responsabilidad de la guerra se trató vagamente y las medidas anteriores se levantaron en 1950.

La primera película lanzada después de la guerra fue "Soyokaze" de Yasushi Sasaki, y el tema musical "Ringo no Uta" de Michiko Namiki fue un gran éxito.

En 1945, David Conde de la CIE emitió una lista de producciones prohibidas, que incluía películas de nacionalismo, patriotismo, suicidio, venganza y brutalmente violentas, por lo que era prácticamente imposible producir dramas de época. A raíz de esto, los actores que se ganaban la vida en dramas de época comenzaron a aparecer en dramas contemporáneos. "Tarao Bannai" de Chiezo Kataoka, "Hare Taiko" de Bando Tsumasaburo, "Niños tomados de la mano" de Hiroshi Inagaki y "Osho" de Daisuke Ito son ejemplos de tales obras.

Además, se produjeron muchas películas de propaganda como obras de elogio de la democracia recomendadas por GHQ. Entre ellos, Setsuko Hara, Tadashi Imai “Blue Mountains” (1947), y Kozaburo Yoshimura, “Anjo Family Ball” (1946),Akira Kurosawa “My Youth ni Regrets”, quien apareció en "Hatachi no Seishun" (1946) de Yasushi Sasaki presentó la primera escena de beso en una película japonesa.

El 16 de noviembre de 1945, el GHQ emitió un "Memorándum sobre la directiva para la eliminación de películas antidemocráticas". El 19 de noviembre anunció la prohibición de proyectar y quemar 236 películas con ideas ultranacionalistas, militaristas y feudales.

El 28 de enero de 1946, GHQ emitió un "Memorándum sobre censura cinematográfica" y comenzó la censura por parte de la División de censura privada. El 13 de agosto, se prohibió la proyección de la película documental "Tragedia japonesa".

La segunda edad de oro

Cuando se concluyó el Tratado de Paz de San Francisco en 1951, la censura cinematográfica por parte de GHQ se abolió al año siguiente. Como resultado, se revivieron los dramas de época, que habían sido prohibidos de proyectar, y se produjo una gran cantidad de películas. Las películas japonesas de Akira Kurosawa y Kenji Mizoguchi ganaron

premios una tras otra en festivales internacionales de cine, y él trabajó para restaurar el orgullo cultural de Japón. En 1958, la población cinematográfica superó los 1.100 millones, y las películas se convirtieron en una presencia inamovible como salón de entretenimiento, y llegó la segunda edad de oro de la industria cinematográfica.

Se empezaron a producir películas de guerra, que habían sido restringidas por GHQ (1954) y Burmese Harp (1956), de Kon Ichikawa, tuvo un impacto social. Además, también se produjeron en masa películas nostálgicas como "El acorazado Yamato" (1953) y "El águila del Pacífico" (1953). En estas circunstancias, aparecieron incluso obras como "Emperador Meiji y la guerra ruso-japonesa" (1957), en la que Kanjuro Arashi interpretó al emperador Meiji. La mercantilización del emperador, a quien se consideraba sagrado e inviolable, era impensable antes de la guerra.

La reputación internacional de la película también ha aumentado, y Akira Kurosawa ganó el Gran Premio en el Festival Internacional de Cine de Venecia con “Rashomon”. En 1954, "Los siete samuráis" de Kurosawa ganó el premio León de Plata en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y "La puerta del infierno" de Kinugasa Teinosuke ganó el Gran Premio en el Festival.

Además de Toho, Shochiku, Nikkatsu y Daiei, Toei, que mostró un rápido desarrollo, tomó la delantera en la producción masiva de este tipo de películas. Las tendencias de cada empresa son las siguientes.

- Toei

Para forzar el sistema de producción en masa del nuevo doble largometraje, junto al largometraje se proyectará un cuento en forma de obra de acción serial para niños. Kinnosuke Nakamura y Chiyonosuke Azuma protagonizaron la serie "New Kingdoms Story: Fuefuki Doji" (1954, trilogía) y la serie "New Kingdoms Story: Red Peacock" (1954-1955, pentalogía) abrumando a los niños. Además, también se han revitalizado los dramas de época para adultos, protagonizados por Utaemon Ichikawa, Chiezo Kataoka, Ryunosuke Tsukigata y Ryutaro Otomo. Junto con las películas protagonizadas por Kinnosuke Nakamura y Hashizo Ohkawa, Toei se estableció como un reino dramático de época.

Toei New Face también produjo estrellas destacadas como Hitomi Nakahara, Ken Takakura, Jo Mizuki, Ryoko Sakuma, Tatsuo Umemiya y Shinichi Chiba. Director Tadashi Imai "Rice" (1957), "Historia de amor puro" y otras obras maestras y éxitos dramáticos contemporáneos. En octubre de 1958, estrenó el primer largometraje de animación en color de Japón, "Shirojaden", desempeñando un papel como el fundador del renacimiento de las películas de animación japonesas e invitando a una amplia era del cine japonés con la introducción de Toei Cinemascope. Los papeles también son dignos de mención.

‘Veinticuatro ojos’ (1952). Dirigida por Keisuke Kinoshita

- Toho

Desde "The Third Executive", protagonizada por Hisaya Morishige, la serie Salaryman, la serie President protagonizada por Franky Sakai y la serie Ekimae son grandes éxitos. Apoyó la gestión de Toho. Tadashi Imai "Hasta que nos volvamos a encontrar" (1950), ganador del Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Venecia Hiroshi Inagaki "Muhomatsu no Issho" (1958), Ukigumo (1955), dirigida por Mikio Naruse; Independence Gurentai" (1959) dirigida por Kihachi Okamoto, Akira Kurosawa, que se había ido temporalmente de la Toho debido a una disputa y comenzó con "Ikiru" (1952), seguido de "Los siete samuráis" (1954), "Los tres villanos de la fortaleza oculta" (1958) fue un gran éxito. En 1959, se estableció Kurosawa Production para gastar una gran cantidad de

dinero en producción, pero la asociación con Toho continuó. En 1954, cuando también se estrenó "Los siete samuráis", "Godzilla" fue un gran éxito. Desde entonces, ha hecho éxitos con trabajos de efectos especiales como Motoyoshi Oda con Eiji Tsuburaya, director de efectos especiales. "Invisible Man" (1954) e Ishiro Honda con Eiji Tsuburaya igualmente. “Beastman Yukio” (1955). La película conmemorativa número 1000 de Toho fue una película de efectos especiales, “Nacimiento de Japón” (1959), dirigida por Hiroshi Inagaki y el director de efectos especiales nuevamente fue Tsuburaya.

‘Godzilla’ (1954)

- Shochiku

Sus obras literarias como "Tu nombre" (1953-1954) dirigida por Hideo Oba, "Nigorie" (1953) dirigida por Tadashi Imai, y "Kiku and Isamu" (1959) fueron grandes éxitos. La condición humana (1959-1962) de Masaki Kobayashi ganó el premio San Georges y el premio Pasinetti en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Además, las obras de comedia especiales de Shochiku, como "Historia de un soldado de segunda clase", dirigida por Seiichi Fukuda y protagonizada por Junzaburo Ban, también fueron éxitos. Dirigida por Keisuke Kinoshita, Carmen regresa a su ciudad natal (1951), La tragedia de Japón (1953), “Veinticuatro ojos”, “El jardín de las mujeres” (1954), “Nogiku no Yoni Kimi Nariki” (1955), "El sol y las rosas" (1956), "Cuántos años de alegría y tristeza" (1957), "Pensamientos de Narayama" (1958), y "Otoño de trigo" de Yasujiro Ozu (1951), "Principios de la primavera" (1956), “Higanbana” (1958) y “Tokyo Story” (1953).

- Nikkatsu

Tras reanudar la producción en 1953, produjo obras literarias como "El arpa birmana" (1956) dirigida por Kon Ichikawa. Debido al acuerdo de cinco compañías, no podemos sacar estrellas de otras compañías, por lo que creamos nuestras propias estrellas como Yujiro Ishihara, Akira Kobayashi, Ruriko Asaoka, Keiichiro Akagi, Jo Shishido, Hideaki Nitani, Tamio Kawachi, Kyosuke Machida y Koji Wada Produjo y distribuyó películas para jóvenes y películas de acción sin estado para jóvenes. Entre ellos, "Temporada del sol" de Takumi Furukawa (1956), Tomotaka Tasaka (1957), Umeji Inoue “El hombre que llama a la tormenta” (1956), Yasushi Nakahira; “Crazy Fruit”, dirigida por Koretsune Kurahara, “Velocidad del viento 40 metros” (1958) y otras películas protagonizadas por Yujiro Ishihara conquistaron el mundo. También dejó obras históricas como "Bakumatsu Taiyoden" (1957) dirigida por Yuzo Kawashima y protagonizada por Frankie Sakai.

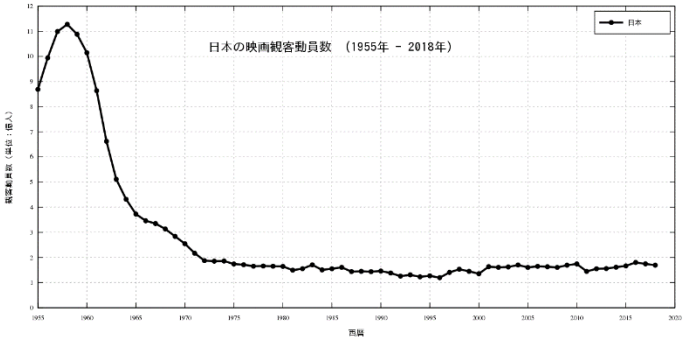
- Daiei

Desde la década de 1950 hasta principios de la de 1960, también aparecieron los actores Kazuo Hasegawa y Raizo Ichikawa, las actrices Machiko Kyo, Fujiko Yamamoto y Fumiko Wakao, así como freelancers como Hideko Takamine, Koji Tsuruta y Keiko Kishi, Chikamatsu Monogatari (1954) y Río nocturno de Kozaburo Yoshimura (1956). Entre ellos, las obras protagonizadas por Ichikawa son populares, y además de dramas de época como "Hakuouki" de Issei Mori (1959) y "Benten Kozo" de Daisuke Ito (1959), obras literarias como "Enjo" también fue un éxito.

Además, produjo activamente películas independientes como Tadashi Imai de Midday Darkness y Satsuo Yamamoto (1953), Vacuum Zone, Kaneto Shindo (1952) y Child of the Atomic Bomb. En 1957, jóvenes cineastas como Hiroshi Teshigahara y Susumu Hani formaron el grupo "Cinema 57" y produjeron películas experimentales.

Años 60

En 1960 se produjeron 547 películas, la cifra más alta en la historia del cine japonés, y alcanzó su punto máximo. La mayoría de ellos eran imágenes de programas de seis compañías importantes y, después de este año, comenzaron a aparecer sombras en la industria cinematográfica. El número de espectadores alcanzó un pico de más de 1.100 millones en 1958 y luego cayó bruscamente, cayendo a menos de la mitad en 1963, llegando a más de 500 millones.



Evolución de cinéfilos en Japón

Detrás de esto está la rápida difusión de la televisión, que apareció en 1953. La televisión se difundió ampliamente entre el público en general después del matrimonio del príncipe heredero en 1959, y su impulso se aceleró con los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. Hideo Gosha, quien estuvo inscrito en Fuji Television durante este período, fue adscrito a Shochiku e hizo su debut como director de cine con "Three Samurai". Será una oportunidad para que las personas del campo de la televisión que no tienen experiencia en la industria del cine avancen hacia películas importantes. Shintoho detuvo la producción en 1961, Nikkatsu vendió el estudio en 1969 y detuvo la producción en 1971.

Al mismo tiempo, Yasushi Nakahira, Seijun Suzuki, Yasuzo Masumura, Koresuke Kurahara, Teruo Ishii, Kihachi Okamoto, Shohei Imamura, Toshio Matsumoto, Nagisa Oshima, Osamu Takahashi, Yoji Yamada, Yoshishige Yoshida, Masahiro Shinoda, Kosaku Yamashita, Hideo Gosha. También fue una era en la que estuvieron activos directores jóvenes únicos y diversos como Kinji Fukasaku, Kenji Misumi, Eiichi Kudo, Kirio Urayama, Kei Kumai, Hiroshi Teshigahara y Koji Wakamatsu.

- Toei

Toei, que se convirtió en el movilizador de audiencias número uno, estableció Daini Toei (renombrado un año después) en como New Toei. Desde la década de 1960 hasta principios de la de 1970, cuando comenzó la recesión cinematográfica, Koji Tsuruta, Ken Takakura y Junko Fuji crearon un boom jinkyo. Se dice que el fundador de este género es "Jinsei Gekijo Hishakaku" de Tadashi Sawashima (1963), y trataba sobre el autosacrificio mientras se estaba atrapado entre la obligación y la humanidad. Después de eso, las series de Ninkyo como "Bakuto", "Nihon Kyokyakuden", "Abashiri Bangaichi", "Showa Zankyoden" y "Hibotan Bakuto" ganaron popularidad y se produjeron hasta alrededor de 1972, y Makoto Naito 's The “Bad Bancho” Series también fue un éxito. Por otro lado, en 1969, el elenco de estrellas "Japan Assassination Secret" ha sido lanzado al público, reflejando las turbulentas condiciones sociales de la época, como el conflicto de la Universidad de Tokio y la lucha por la seguridad.

- Toho

Después de la serie del presidente, Toho comenzó la serie Irresponsable protagonizada por Kengo Furusawa y Ueki, y la serie El mejor hombre de Japón, que ganó popularidad como una comedia musical alegre. Además, en la serie Wakadaisho protagonizada por Yuzo Kayama, fue un éxito que quitó el stock a los estudiantes universitarios deportistas que eran buenos en Shochiku.

Por otro lado, Akira Kurosawa y las películas de monstruos siguieron siendo populares, y Kurosawa continuó coproduciendo Toho con Kurosawa Productions, "Yojimbo" (1961), "Tsubaki Sanjuro" (1962), "Heaven and Hell" (1963) y "Barbarroja" (1965). En 1969, se le pidió a Kurosawa que escribiera y dirigiera la película de guerra Tora, Tora, Tora! La filmación no fue fácil y, después de una intensa ansiedad, fue despedido e intentó suicidarse. También, en 1970, produjo su primera película en color "Dodesukaden".

Con "Independence Gurentai" (1959) de Kihachi Okamoto, también avanzó hacia las historias de guerra y apeló a una variedad de géneros. Después de eso, Okamoto anunció una despedida de Toho por reclamos de producción en "El día más largo de Japón" (1967), y produjo "Nikudan" (1968) a sus expensas.

Otras obras representativas incluyen "Juegos Olímpicos de Tokio" de Kon Ichikawa (1965), "Otros en la mujer" de Mikio Naruse (1966) y "Nubes turbulentas" (1967).

Alrededor de 1961, Toho compró el cine de larga data "La Brea" en Los Ángeles y comenzó a proyectar sus propias películas, y el teatro funcionó como escaparate de películas japonesas en los Estados Unidos. En la década de 1960, también era propietario de un museo especializado en Times Square, Nueva York.

Mikio Naruse

- Shochiku

En 1960, el presidente Shiro Kido renunció porque la famosa línea de melodrama de Shochiku, conocida como 'estilo Ofuna', no era rentable. El auditor Hiroshi Otani se convirtió en presidente. Un grupo de asistentes de dirección llamado Shochiku Nouvelle Vague debutó uno tras otro, y Nagisa Oshima dirigió "A Cruel Story of Youth" (1960), "Japanese Night and Fog" (1960) y "Rokudenashi" de Yoshishige Yoshida (1960), Akitsu Onsen (1962), One Way Ticket to Love (1960) de Masahiro Shinoda y Assassination (1964). Shochiku cancela "Japan's Night and Fog" del director Nagisa Oshima cuatro días después de su estreno. Los directores de Shochiku Nouvelle Vague luego abandonaron Shochiku. Yoshitaro Nomura dirigió comedias humanas como "Dear Emperor" (1963) y películas protagonizadas por Comte No. 55. El director Yoji Yamada dirigió Shitamachi no Sun (1963), Idiot Marudashi (1964) y Kiri no Hata (1965). Obras representativas incluyen Autumn Weather (1960) de Yasujiro Ozu, The Taste of Saury (1962), Fuefuki River (1960) de Keisuke Kinoshita y Eternal Man (1961), "Ikushunju We Walked Together" (1962), "Legend of Death Fight" (1963), "Kouhana" (1964), "Mozu" de Minoru Shibuya (1961), "Seppuku" de Masaki Kobayashi, "Ttling" (1962), "There are Mountains and Rivers" (1962), "Filled Life" de Hani Susumu (1962), "Ancient City" de Nakamura Noboru (1963), "Kinokawa", "Primavera cálida" (1966), "Chieko Shou", "Triste primavera" (1967), "Mi amor, mi canción" (1969), "La bella durmiente" de Kozaburo Yoshimura (1968) y "5000 kilómetros hacia la gloria" de Koretsune Kurahara (1969). También estrenó películas de monstruos como "Space Monster Girara" (1967) y "Vampire Gokemidoro" (1968), pero no se convirtieron en éxitos.

- Nikkatsu

Continuando desde la década de 1960, las películas occidentales japonesas, que se decía que eran películas apátridas (como la serie Migratory Bird de Akira Kobayashi y la serie Wanderer), fueron grandes éxitos, pero con el advenimiento de la era de la televisión en toda regla y el declive de la industria cinematográfica japonesa en su conjunto. Además de verse afectada, el desempeño comercial se deterioró drásticamente desde mediados de la década de 1960 debido a una serie de desastres como la rutina de las películas de acción, la falta de planificación, la disminución de la popularidad de Yujiro Ishihara y Kobayashi, y la gestión descuidada provocada por la constitución unipersonal del presidente, Kyusaku Hori. En la década de 1960, produjo a Sayuri Yoshinaga, Mitsuo Hamada, Hideki Takahashi, Tetsuya Watari, Yoko Yamamoto, Masako Izumi, Chieko Matsubara, Tatsuya Fuji, Meiko Kaji, Ryotaro Sugi y otros, pero no pudo detener el declive. Por otro lado, Shohei Imamura "Pig and Warship" (1961), "Nippon Insect Chronicle" (1963), "Red Murderous Intent" (1964), Seijun Suzuki "Tokyo drifter", "Fighting Red"(1966), etc., pero fue despedido de Hori que no estaba satisfecho con "Brand of Murder" (1967). Además, los directores incluyen a Kei Kumai y Kirio Urayama.

- Daiei

En la década de 1960, Shintaro Katsu y Jiro Tamiya se destacaron, pero Kazuo Hasegawa y Junko Kano se retiraron (1963), y Masakazu Nagata firmó un acuerdo de cinco empresas con Fujiko Yamamoto (1963) y Jiro Tamiya (1968, 1969) y Raizo. La repentina muerte de Ichikawa (1969) provocó un grave descenso en el número de espectadores. La primera película de 70mm de Japón, "Buda" (1961) y "Qin Shi Huang" (1962), terminaron con algunas películas importantes. Las obras maestras de Daiei de este período incluyen “El padre de Kon Ichikawa”, Bonchi (1960), Diez mujeres de negro (1961), “Tengo dos años” y “Hakai” (1962), “Yukinojo Change” (1963), Director Yasuzo Masumura “Estudiante universitario falso” (1960), "Mi esposa confiesa" (1961), "La esposa de Seisaku" (1965), "La esposa de Hanaoka Seishu" (1967), "Killing" de Kenji Misumi (1962), 1964), "Sword" (1964), "Kenki" (1965), "Esa noche no olvidará" de Kozaburo Yoshimura (1962), "Muñeca de bambú Echizen" (1963), “El templo de los gansos salvajes” de Yuzo Kawashima (1962), “Bestia agraciada” (1963), “Montañas y ríos llenos de cicatrices de Satsuo Yamamoto” (1964), “Torre Blanca, Punto de congelación” (1966), Issei Mori “Un cierto asesino” (1967). Serie Gamera (1965-1971), Serie Daimajin (todo 1966, 3 obras). También se anunciaron “Yokai War” (1968) y otras películas de efectos especiales para niños, y entre ellas, la serie Gamera se convirtió en una serie popular que se convirtió en una cartelera doble para películas de monstruos junto con la serie Godzilla de Toho. Las principales series populares son las siguientes.

- Serie Akumyō (1961-1969) protagonizada por Shintaro Katsu y Jiro Tamiya
- Serie de Zatoichi (1962-1968) protagonizada por Shintaro Katsu
- Serie Heitai Yakuza (1965-1968) protagonizada por Shintaro Katsu y Takahiro Tamura
- Serie Shinobi no Mono (1962-1966) protagonizada por Raizo Ichikawa
- Serie Nemuri Kyoshiro (1963-1969) protagonizada por Raizo Ichikawa
- Serie de la escuela Army Nakano (1966-1968) protagonizada por Raizo Ichikawa

- Cine independiente

A pesar de la influencia del sistema de reservas en bloque por parte de las principales empresas, la productora literaria Ninjin Club ha producido y lanzado varios trabajos, y el director Kinji Fukasaku participaron en este trabajo mientras trabajaban en Toei. Por otro lado, junto con el declive de la industria cinematográfica, empezamos a ver directores que abandonaban las grandes empresas para realizar producciones independientes “Naked Nineteen Years Old” (1970), Hiroshi Teshigahara y Kobo Abe's Otoshi-ana (1962). “Woman in the Sand” (1964), Stranger's Face (1966), aparecieron obras llenas de humor negro.

- ATG

En 1961, estableció el Japan Art Theatre Guild (ATG). Producción y distribución de obras de arte no comerciales. El primer trabajo de distribución fue "La monja Joanna" (abril de 1962) dirigida por Jerzy Kavalerovich. Su primera película japonesa fue "Otoshiana" de Hiroshi Teshigahara (julio de 1962). Desde entonces, en 1968, ha comenzado la

producción de 10 millones de películas, y además de directores independientes como Kaneto Shindo y Susumu Hani, Yukio Mishima (guionista), Akio Jissoji (director de televisión), Shuji Terayama (teatro), se abrieron las puertas a muchos directores y estilos, incluidos directores de diferentes industrias como Soichiro (periodista) y Kunio Shimizu (teatro), y recién llegados como Kazuo Kuroki y Toshio Matsumoto. En la segunda mitad de la década de 1960, Koji Wakamatsu de Pink Film, y Nagisa Oshima, Shohei Imamura, Yoshishige Yoshida, Masahiro Shinoda, Kihachi Okamoto. También es un gran logro dar oportunidades de producción y presentación a Kei Kumai, Yasuzo Masumura, Koichi Saito y Kon Ichikawa, que trabaja por cuenta propia. Muchas de sus obras fueron seleccionadas como las diez mejores de Kinema Junpo y recibieron grandes elogios.

Años 70

En la década de 1970, la popularidad de las películas japonesas siguió disminuyendo y, si observamos el desglose, de las 367 películas estrenadas en 1971, la participación de las cinco principales compañías se redujo drásticamente a alrededor del 40%. De estos, Daiei quebró y fue adquirido por Tokuma Shoten en 1974. Por el contrario, las películas rosas de bajo presupuesto y las películas profesionales independientes están progresando rápidamente. Nikkatsu, que estaba en dificultades financieras, fue reconstruida principalmente por el sindicato, y desde 1971, Nikkatsu Roman Porno ha seguido una línea de pornografía romántica. Además, debido al colapso del star system, los actores pasaron de pertenecer a productoras a contratos por cada obra. Los directores que estuvieron activos en la era anterior también fueron desapareciendo, como Kurosawa y Oshima, que buscaron capital en el extranjero, e Imamura, que se volcó al documental. Este es el final del llamado acuerdo de cinco empresas.

En las décadas de 1950 y 1960, 6 de cada 10 películas eran rentables, pero a fines de la década de 1970 solo 2 de cada 10 eran éxitos. La población cinematográfica también es una séptima parte de su pico. Se dijo en su momento que no había otro país en el mundo donde el cine hubiera decaído tanto. Con el declive de la industria del cine, hubo muchos pedidos de subsidios del gobierno. Es como si te fueras a estrangular si sigues sus instrucciones. No hay más remedio que poner tu fuerza en cada uno y revitalizarte. Ya no es el momento en que Toei y Shochiku blanden su extraña cultura corporativa y se miran el uno al otro. Este es el momento. La industria en su conjunto debe pensar en contramedidas contra el declive, se opuso enérgicamente al apoyo del gobierno.

Por otro lado, en 1976, Haruki Kadokawa da el salto a la producción cinematográfica, desarrollando una producción con un gran presupuesto y publicidad estratégica a través del mix de medios. Los trabajos lanzados continuaron siendo grandes éxitos uno tras otro, rompiendo el estancamiento de la industria cinematográfica japonesa, que había sido abrumada por las películas y la televisión extranjeras, y el impulso de Kadokawa continuó hasta mediados de la década de 1980. Los campos de la animación y el documental se desarrollaron y sentaron las bases para el futuro. En "Space Battleship Yamato", distribuida por Toei en 1977, se decía que un grupo de toda la noche era el primero de una película japonesa. En 1979, se estrenó "Galaxy Express 999" (producida y distribuida por Toei) y se convirtió en la primera película japonesa distribuida entre las películas japonesas en 1979, convirtiéndose en la primera hazaña en la historia de las películas animadas. Recibió una reputación excepcional en la época en que no se evaluaban las películas de animación.

- Toei

Con el declive del movimiento estudiantil, las películas caballerescas de Toei llegaron a ser descritas como películas descoloridas. Después del lanzamiento de la serie "Female Prisoner Sasori Series" de Toshiya Ito, en 1973, la serie "Jingi Naki Battle" y la serie de películas de lucha "Bodyguard Fang" se convirtieron en grandes éxitos y, desde entonces, se han serializado una tras otra. La ruta de combate se ha convertido en los dos pilares que sustentan la gestión. En particular, las películas de artes marciales de Shinichi Chiba fueron un gran éxito en Europa, Estados Unidos y el sudeste asiático. En 1975, se estrenó la primera película de pánico en Japón, "Shinkansen Great Explosion". En el mismo año, "Trak Yaro", que compitió contra la serie "It's Tough Being a Man" de Shochiku, se convirtió en una serie porque superó a "Shinkansen Daibaku" en términos de ingresos de taquilla en Japón, y Bunta Sugawara se separó de películas de yakuza. En 1978, "La conspiración del clan Yagyu" se convirtió en un gran éxito. Ako Castle Severance se produjo uno tras otro con el objetivo de revitalizar los dramas de época. A partir de la

segunda mitad de la década de 1970, se incorporaron activamente Kadokawa Films, Office Academy y otros profesionales independientes.

- Shochiku

En 1969, Shochiku ganó popularidad nacional con la serie "Otoko wa Tsuraiyo" de Yoji Yamada. La serie abarcó casi 30 años, produjo 48 películas y se registró en Guinness World Records en 1983 como "la serie de películas más larga del mundo".

Estatua de Torajiro Kuruma en la estación de Shibamata en Tokio

- Películas de Kadokawa

Comenzando con "La familia Inugami" en 1976, desarrolló un marketing de combinación de medios con el objetivo de lograr un efecto combinado con publicaciones y dramas de televisión, etc. Fuerzas de autodefensa, etc., hizo una serie de éxitos de taquilla. "Familia Inugami" fue producida por Toho, distribuida por Toei, etc. En trabajos posteriores, solo se adoptaron los puntos fuertes de cada compañía cinematográfica y procedieron con su propia producción cinematográfica que rompió los límites de la industria cinematográfica convencional.

- Nikkatsu Roman Porn

El cambio de Nikkatsu significó un adiós a los grandes actores y directores a los que había pertenecido hasta entonces. Akira Kobayashi y Tetsuya Watari están buscando un lugar para desempeñar un papel activo en Toei, y Jo Shishido está en la televisión. Por otro lado, nuevos directores y actores que nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo aparecieron uno tras otro, y se convirtió en el único lugar para el desarrollo de recursos humanos durante el período de estancamiento de la industria. Hasta 1988, Nikkatsu Roman Porn se producía a un ritmo de dos episodios por semana, produciendo muchos talentos como Shusuke Kaneko y Naosuke Kurosawa, Shun Nakahara, Toshiharu Ikeda, Toru Murakawa, Masaru Konuma, Noboru Tanaka, Tatsumi Kumashiro.

<u>Años 80</u>

En 1980, el sistema de estudio convencional colapsó y el método de estrenar simultáneamente películas a gran escala en cines exclusivos de todo el país por parte de las principales compañías ya no era viable.

Nikkatsu cambió el nombre de su empresa a "Nikkatsu" en 1978 y a "Ropponica" en 1988 en un intento de romper con la línea de pornografía romántica, pero no salió bien.

Takeshi Sakai escribió en un artículo del Asahi Journal en julio de 1982: *"Está ocurriendo un fenómeno aparentemente extraño en la industria cinematográfica japonesa. En 1981, la población cinematográfica finalmente cayó por debajo de los 150 millones. Es el 14% del período pico. Sin embargo, Se dice que los directores jóvenes son los abanderados de la nueva ola de películas japonesas. Los directores jóvenes están apareciendo uno tras otro con películas de actualidad y controvertidas",* y los presentó durante dos semanas en julio de 1982. Las 20 personas enumeradas aquí son Takafumi Nagamine, Kazuyuki Izutsu, Yoshimitsu Morita, Masayuki Asao, Tetsujin

Hijikata, Shinsuke Inoue, Kohei Oguri, Akinobu Ishiyama, Toru Tsuchihashi, Toshio Goto, Naoto Yamakawa, Sogo Ishii y Shun Nagasaki. Kazuki Omori, Kichitaro Negishi, Hiroto Yokoyama, Shingo Matsubara, Seiji Izumi, Nobuhiko Hosaka y Shinichiro Sawai.

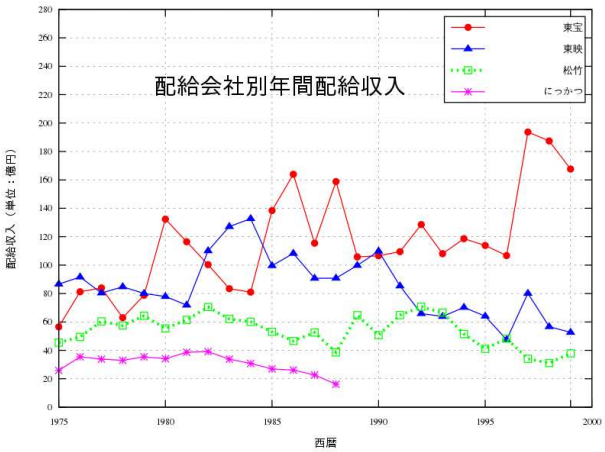
En 1984, Juzo Itami (hijo del director de cine Mansaku Itami) hizo su debut como director de cine a la edad de 51 años con “The Funeral” (Hay muchas personas que evalúan "Tampopo" de 1985 como una mención de honor). "Mujer de Marsa" de 1987 es una obra que abarca el mismo período y lo incorpora hábilmente. Se convirtió en un tema candente. Itami introdujo su sentido único, nuevos enfoques y nuevos métodos (en términos de producción) a las películas japonesas.

A fines de la década de 1980, hubo una serie de movimientos para llevar a las celebridades al papel de directores de cine, y surgieron directores de todos los géneros, desde músicos y actores hasta escritores y pintores, hubo muy pocos como Naoto Takenaka.

Por otro lado, también regresan obras de maestros que han estado en silencio en la década de 1970, y las más representativas que ellos crearon son "Kagemusha" (1980), "Ran" (1985), "Dream" (1990) de Akira Kurosawa. De Seijun Suzuki, por ejemplo tenemos “Zigeunerweisen” (1980), “Kageroza” (1981) y “Yumeji” (1991); “Human Promise” (1986) de Yoshishige Yoshida; "Dogra Magra" (1988) y otros.

Años 90

En la década de 1990, cuando los complejos de cine se arraigaron en Japón, el número de salas de cine, que había estado disminuyendo durante mucho tiempo, finalmente cambió a una tendencia creciente en 1994, aunque se vio afectado por la recesión a largo plazo. De 1960 a 1930, en la industria del cine, que había seguido cayendo en todas sus cifras, se puede decir que fue una época en la que empezaron a aparecer, aunque levemente, signos de recuperación. El movimiento de mezcla de medios se ha vuelto activo y ha aumentado la cantidad de películas vinculadas a juegos, manga y animación. A medida que el método de distribución del riesgo a través del sistema de comités de producción se hizo común, aumentó el número de productoras de televisión que ingresaban al negocio del cine. Sentó las bases para el renacimiento de las películas japonesas en la década de 2000.



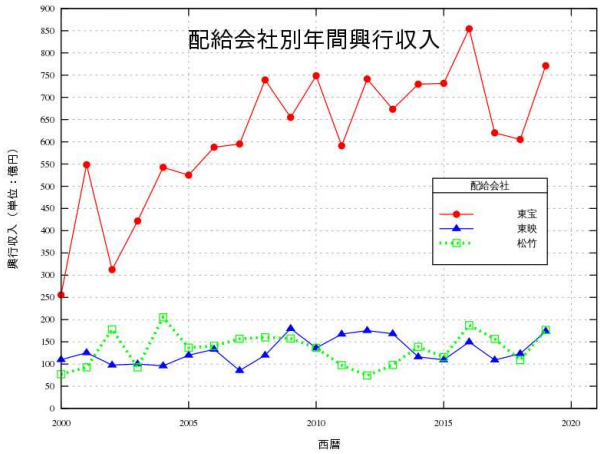
Ingresos anuales de distribución por distribuidor de cine japonés (hasta 1999)

En 1997, "Eel" de Shohei Imamura ganó el Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes, y "Moe no Suzaku" de Naomi Kawase ganó la Cámara de Oro. "HANA-BI" de Takeshi Kitano ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, e incluso el eslogan "Renacimiento del cine japonés" nació en los medios de comunicación. En términos de taquilla, "Shall we dance?" de Masayuki Suo. Incluso en Japón, "La princesa Mononoke" de Hayao Miyazaki se convirtió en un éxito récord en 1997, y los temas brillantes continuaron.

Años 2000

En 2001, "El viaje de Chihiro" registró los mayores ingresos de taquilla en Japón en ese momento. En 2004, Yuya Yagira, que apareció en "Nadie sabe", ganó el premio a Mejor Actor en el 57º Festival Internacional de Cine de Cannes, el más joven de la historia y el primer japonés en hacerlo. En 2008, "Departures" fue prácticamente la primera película japonesa en ganar el 81º Premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera.

En los últimos años, con el advenimiento de la era multicanal, se ha reconsiderado la expresión visual japonesa única, en parte debido a la evaluación de los directores de cine extranjeros. En particular, las películas de terror, también conocidas como terror japonés, han sido el centro de atención en el extranjero, y "Ju-on" y otras han sido rehechas en Hollywood. Al mismo tiempo, existe un movimiento para apoyar la lenta industria cinematográfica japonesa. Como resultado de esto, en 2006 los ingresos de taquilla de las películas japonesas superaron a los de las películas extranjeras por primera vez en 21 años (Federación de Productores de Cine de Japón). Sin embargo, esto también se debe en parte a la caída de los ingresos de taquilla de las películas extranjeras. En 2014, la mayoría de las 20 películas más taquilleras eran películas japonesas, mientras que solo cinco eran películas estadounidenses.



Ingresos anuales de taquilla por distribuidor de cine japonés (desde 2000)

Además, hay una historia de fondo de que las estaciones de televisión están pasando una gran cantidad de comerciales de películas en las que las estaciones de televisión han invertido, y las están incitando con programas de información, etc., y proporcionalmente, las estaciones de televisión están interfiriendo, y eso dice que la autonomía de las películas está disminuyendo. Sin embargo, estas tendencias han continuado desde la lenta década de 1980, y existe la opinión de que tal desarrollo de los medios no promete necesariamente un aumento en los ingresos de *taquilla*.

Además, en términos de uso tópico, como celebridades y comediantes populares de una sola toma, en Japón, a diferencia de los países occidentales, las celebridades aparecen en comerciales, comedias, dramas y películas, por lo que la individualidad de los artistas se graba en la mente que no puede verse como una "película".

De acuerdo con la Ley de Radiodifusión, existe una regla de que las estaciones de televisión no deben producir productos distintos a los programas porque son problema moral.

Por otro lado, hay más obras que se filman en locaciones de ciudades locales en lugar de en grandes ciudades como Tokio. Algunas de las obras exitosas están ambientadas en ciudades locales y, como resultado, ha aumentado el número de turistas que visitan los lugares de rodaje. El papel que juegan las películas en la revitalización regional también ha crecido rápidamente desde esta era. Por ello, se han establecido “comisiones de cine” en varios lugares que se encargan de atraer películas y coordinar los horarios de rodaje.

Actualmente, el número de películas japonesas que se producen está aumentando, y en 2006 el número total de películas estrenadas fue de 821 (el más alto desde 1955), y el número de pantallas fue de 3.062 (un aumento de 136 respecto al año anterior. El número de las pantallas superaron las 3.000 desde 1970), y el número total de visitantes superó los 164,27 millones (Federación de Productores de Cine de Japón). Sin embargo, al mismo tiempo, hay muchos largometrajes que no tienen perspectiva de estreno, y hay muchas obras que ni siquiera se convierten en *DVD*.

Como algo cultural en Japón, es básicamente cortés que la audiencia se mantenga en silencio mientras mira, lo cual es diferente de las culturas de América del Norte e India que responden con aplausos y *vítores*. En la década de 2000, se llevaron a cabo proyecciones denominadas "proyecciones de vítores", donde el público podía animar y vitorear a medida que avanzaba la película.

Período Reiwa

La película dramática japonesa de desastres épicos de 2020 Fukushima 50, estrenada el 6 de marzo de 2020, dirigida por Setsurō Wakamatsu y escrita por Yōichi Maekawa. La película está basada en el libro de Ryusho Kadota, titulado *On the Brink: The Inside Story of Fukushima Daiichi*, y es la primera película japonesa en representar el desastre.

A principios de 2020, la industria cinematográfica y televisiva japonesa se vio afectada por la pandemia de COVID-19, que se vio gravemente afectada debido a los requisitos de salud, citando que le dio a la nación su peor día de la industria cinematográfica y televisiva afectada por la crisis de salud desde el final de la Segunda Guerra Mundial y también se vieron obligados a suspender la filmación en un esfuerzo por mantener a sus respectivos actores y equipos a salvo de la infección. Desde el primer (de muchos) "bloqueos de salud" hasta finales de septiembre de 2021, muchos estudios japoneses se cerraron o reorganizaron para cumplir con los requisitos legales para la prevención de la propagación.

En octubre de 2020 (después de la reapertura de la industria cinematográfica), una película de anime japonesa *Demon Slayer: Mugen Train* basada en la serie de manga *Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba* rompió todos los récords de taquilla en el país, convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos en Japón, la película japonesa más taquillera de todos los tiempos y la película más taquillera de 2020.

En octubre de 2021 (como Japón antes de "Vivir con la fase endémica de COVID-19"), un drama japonés: la road movie Drive My Car ganó el premio a la Mejor Película en Lengua Extranjera en la 79ª edición de los Globos de Oro y recibió el Premio de la Academia a la Mejor Película Internacional en los 94 Premios de la Academia.

Apoyo gubernamental

El 16 de noviembre de 2001 fue presentada a la Cámara de Diputados la Ley Básica para el Fomento de la Cultura y las Artes y aprobada por la Cámara de Diputados el 30 del mismo mes. La ley fue promulgada y puesta en vigor el 7 de diciembre del mismo año. El artículo 9 de esta Ley establece que se deben tomar las medidas necesarias para apoyar la producción y exhibición de artes mediáticas, incluidas las películas, también se especificó el respaldo de los gobiernos locales.

En respuesta a esto, la Agencia de Asuntos Culturales anunció que subsidiaría la producción cinematográfica vinculada al desarrollo regional, y cada gobierno local comenzó a establecer y operar *comisiones cinematográficas*, etc., e invitar a la producción cinematográfica a través de estas organizaciones.

Géneros

- **Anime**: películas animadas
  - **Mecha**: películas con robots mecha
- **Gendaigeki**: películas ambientadas en la actualidad, lo contrario de jidai geki
- **Terror japonés**: películas de terror
- **Ciencia ficción japonesa**: películas de ciencia ficción
  - **Cyberpunk japonés**: películas cyberpunk
  - **Kaiju**: películas de monstruos
  - **Tokusatsu**: películas que hacen un uso intensivo de los efectos especiales, generalmente con superhéroes disfrazados.
- **Jidaigeki**: películas de época ambientadas durante el período Edo (1603–1868) o antes, lo opuesto agenda igeki
  - **Cine samurái**: películas que presentan el manejo de la espada, también conocido como chanbara (una onomatopeya que describe el sonido de las espadas chocando)

- **Películas** de ninjas: películas protagonizadas por ninjas
- **Pink films**: películas pornográficas softcore
- **Shomingeki**: películas realistas sobre trabajadores comunes
- **Películas de tendencia**: películas socialmente conscientes, de tendencia izquierdista
- **Películas de Yakuza**: películas de gánsteres sobre mafiosos yakuza

Cifras de taquilla

Año	Bruto (miles de millones de yens)	Cuota nacional	Admisiones (en millones)
2009	206	57%	169
2010	221	54%	174
2011	181	55%	144,73
2012	195,2	65,7%	155,16
2013	194	60,6%	156
2014	207	58%	161
2015	217,119	55,4%	166,63

Exportación

En 1969, se prohibió efectivamente la exportación de películas japonesas a Taiwán, porque la importación de películas japonesas ejercía presión sobre la producción de películas taiwanesas. Desde 1972, cuando la empresa restableció las relaciones diplomáticas con China, también se cerró la forma de hacer negocios, y a partir de 1973 se prohibió por completo. Después de muchos años de arduo trabajo por parte de Shigeru Okada y otros líderes de compañías cinematográficas, la Oficina de Prensa del Yuan Ejecutivo de Taiwán solicitó a Eiren que presentara películas japonesas a los Golden Horse Awards en 1980. En 1980, cada una de las cuatro compañías afiliadas a Japan Film Federation en ese momento produjo una copia de "Sand no Utsuwa" de Shochiku y "Sand no Utsuwa" de Toho. "Sandakan 8th Brothel Nostalgia", "203 Highlands" de Toei y "Teacher's Tsuushinbo" de Nikkatsu se proyectaron como películas de invitación para los Golden Horse Awards. Desde entonces, ha habido preocupaciones sobre las relaciones Japón-China, y tal vez para suprimir el color excesivamente japonés, algunos productores taiwaneses y algunos periodistas se opusieron al levantamiento de la prohibición, en 1982. Cuando el presidente Eiren Okada visitó Taiwán en 1980, solicitó al Director de la Oficina de Periódicos del Song Executive Yuan que levantara la prohibición de importar incluso las cuatro obras que se exhibieron en los Golden Horse Awards (1980). En el contexto de la situación de la moneda extranjera de Taiwán y un giro favorable en el sentimiento hacia Japón, esto fue reconocido, y el 6 de diciembre de 1983, en una conferencia de prensa celebrada en el Tokyo Kaikan, Okada dijo: *"Taiwán será el primer Importador de películas japonesas en 15 años agosto de 1984, la Agencia Ejecutiva de Noticias Yuan de Taiwán informó que se levantó oficialmente la prohibición de importar películas japonesas".* Para celebrar esto, el primer festival de cine taiwanés de Japón se llevó a cabo en Shinjuku Toei Hall 1 en febrero de 1985. En 1985, el primer año del renacimiento, solo Toei reemplazó "203 Highlands" con "Makai Tensei", y las otras tres compañías exhibieron el mismo trabajo en los Golden Horse Awards de 1980 en los cines de Kaohsiung y Taipei y se reactivó la exportación de películas japonesas. Con el levantamiento de la prohibición de Taiwán, Corea del Sur se convirtió en el único país importante en prohibir las películas japonesas. Estos se hicieron muy populares, y los comerciantes locales acudieron en masa para hacer un gran alboroto. Al año siguiente, 1986, el número de marcos aumentó de 4 a 6 en el año anterior, y hubo una lotería para el aumento en las cuatro empresas afiliadas, y Toei y Shochiku, que ganaron la lotería, tuvieron dos cada una. Kadokawa Pictures no era miembro de Eiren en ese momento, pero "Satomi Hakkenden" se incluyó en el cuadro ampliado de Toei, y se estrenó en Taiwán el 25 de septiembre de 1986 y se convirtió en un gran éxito. Record China incluye a "Satomi Hakkenden" como una de las películas japonesas más exitosas. Hiroko Yakushimaru, Keiko Matsuzaka, Toshiro Mifune, Shigeru Okada, presidente de Toei y presidente de Eiren, entre otros, visitaron Taiwán para el estreno de la película. En ese

momento, en Taiwán, los cafés donde la gente podía ver los últimos videos japoneses y estadounidenses estaban de moda, y se dice que los jóvenes en Taiwán estaban bien versados en las artes escénicas internacionales. Okada coordinó acuerdos de importación con funcionarios cinematográficos taiwaneses. Wei Deshen, director de "Kaijou No. 7, al sur de la frontera" dijo: *"Satomi Hakkenden fue el primer trabajo que compré boletos para ver dos veces. Todavía recuerdo claramente la historia y los personajes".*

Desde 1986 hasta octubre de 1994, la Oficina Ejecutiva del Periódico Yuan anunció el número de cuotas de importación seis veces, lo que permitió un total de 201 cuotas de importación. Hubo 52 películas japonesas durante este período. Desde octubre de 1994, se levantó por completo la prohibición de importar películas japonesas. Se dice que la liberalización de las importaciones de películas japonesas se debe en gran medida a los esfuerzos a largo plazo de Shigeru Okada, presidente de la asociación. Durante las negociaciones entre Okada y funcionarios de la industria cinematográfica taiwanesa en 1986, la parte taiwanesa expresó su descontento y dijo: *"Las películas japonesas se exportan, pero las películas taiwanesas no se producen en Japón"*. Date prisa, la película de Hong Kong "Shushan" ("La espada del cielo"), que estaba programada para estrenarse el 14 de febrero de 1987 en Toei junto con "Sukeban Deka", fue retrasada. "Kung Fu Kid/Kokoko", que fue solicitado por el lateral, se colocó en este marco y se estrenó en la serie de películas de Toei. La película es la primera película taiwanesa que sigue la pista de una importante compañía cinematográfica japonesa. Además, en abril de 1995, se lanzó la primera CATV de Taiwán, "Boh Xin Multimedia" (PHTV), propiedad del partido, a pedido del presidente de la compañía, Xiangxiong Liao, quien se había familiarizado con Okada a través de estas negociaciones Toei (Toei Channel) fue seleccionado como uno de los cuatro canales junto con el stand de Disney (Disney Channel). Medios como videos de alquiler y CATV se difundieron más rápido en Taiwán que en Japón. Debido a que Taiwán prohibió las películas japonesas en las décadas de 1960 y 1970, las películas de yakuza de Toei eran nuevas y populares entre los taiwaneses. En virtud de un contrato de suministro de tres años, Toeidai suministró 850 películas de Toei y 1600 series de televisión. Las primeras películas y dramas japoneses que se emitieron en CATV en Taiwán fueron obras de Toei. Toei aprovechó esta oportunidad para fortalecer su estrategia asiática, Fue lanzado en Japón en el verano de 1996 en un intento de expandir el negocio de obras antiguas en Asia, que había alcanzado una etapa de uso secundario y terciario en Japón, pero la distribución fue de 400 millones de yenes. En 1997, Namie Amuro, la estrella de "¿La estrategia más grande de la historia?", realizó un concierto en Asia y ganó popularidad, por lo que la misma película se proyectó en Hong Kong y Honami Suzuki, quienes fueron los intérpretes de "Lie lie Lie", aumentaron el reconocimiento de su nombre, la película se proyectó con anticipación en Taiwán y Hong Kong antes de su estreno en Japón.

Películas más taquilleras de la historia en Japón

La siguiente es una lista de las películas más taquilleras de Japón. Esta lista solo representa las ganancias de taquilla de las películas en los cines y no sus ingresos complementarios (es decir, ventas de videos domésticos, alquiler de videos, transmisiones de televisión o ventas de mercadería). Dos tablas se enumeran en términos de ingresos brutos nominales, mientras que las otras dos tablas se enumeran en términos de ingresos de taquilla.

- Ingresos en taquilla

Películas con ganancias de más de 10 mil millones de yenes (enero 2023)			
#	**Título en inglés**	**Recaudación (miles de millones de yenes)**	**Año**
1	Demon Slayer the Movie: Mugen Train	40,43	2020
2	Spirited Away	31,68	2001
3	Titanic	26,20	1997
4	Frozen	25,50	2014
5	Your Name	25,03	2016
6	Harry Potter and the Philosopher's Stone	20,30	2001
7	Princess Mononoke	20,18	1997
8	Howl's Moving Castle	19,60	2004
9	One Piece Film: Red †	19,12	2022
10	Bayside Shakedown 2	17,35	2003
11	Harry Potter and the Chamber of Secrets	17,30	2002
12	Avatar	15,60	2009
13	Ponyo	15,50	2008
14	Weathering with You	14,19	2019
15	Jujutsu Kaisen 0	13,80	2021
16	The Last Samurai	13,70	2003
17	Top Gun: Maverick †	13,55	2022
18	E.T. the Extra-Terrestrial	13,50	1982
	Armageddon	13,50	1998
	Harry Potter and the Prisoner of Azkaban	13,50	2004
21	Frozen II	13,37	2019
22	Bohemian Rhapsody	13,11	2018
23	Jurassic Park	12,85	1993
24	Star Wars: Episode I – The Phantom Menace	12,70	1999
25	Suzume †	12,49	2022
26	Beauty and the Beast	12,40	2017

Películas con ganancias de más de 10 mil millones de yenes (enero 2023)			
#	Título en inglés	Recaudación (miles de millones de yenes)	Año
27	Aladdin	12,16	2019
28	The Wind Rises	12,02	2013
29	Alice in Wonderland	11,80	2010
30	Star Wars: The Force Awakens	11,63	2015
31	Antarctica	11,00	1983
	The Matrix Reloaded	11,00	2003
	Finding Nemo	11,00	2003
	Harry Potter and the Goblet of Fire	11,00	2005
35	Pirates of the Caribbean: At World's End	10,90	2007
36	Toy Story 3	10,80	2010
37	Independence Day	10,65	1996
38	The Lord of the Rings: The Return of the King	10,32	2004
39	Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time	10,28	2021
40	Bayside Shakedown: The Movie	10,10	1998
41	Toy Story 4	10,07	2019
42	Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest	10,02	2006

Producción japonesa.
† Fondo verde indican películas que comenzaron su emisión a partir del 13 de enero de 2023 en cines japoneses.

- Entradas en taquilla

La siguiente tabla enumera las películas más taquilleras por número de entradas en taquilla, que se refiere al número de entradas de cine vendidas en la taquilla japonesa. Solo se enumeran las películas que han vendido al menos 10 millones de entradas. La lista no está clasificada, ya que está incompleta.

Una columna separada enumera los ingresos brutos ajustados por la inflación del precio de las entradas en 2021, según los datos de la Asociación de Productores de Películas de Japón (MPPAJ). Los ingresos brutos ajustados se calculan multiplicando el número total de entradas por el precio medio de las entradas en 2021 (1410 yenes). Las entradas reflejan mejor la popularidad de las películas más antiguas, ya que son menos susceptibles a los efectos de la inflación. Esto afecta principalmente a las películas estrenadas antes de la década de 1990, ya que ha habido muy poca inflación en el precio de las entradas en Japón desde la década de 1990. Cuando se desconoce el número de entradas, se estima dividiendo los ingresos brutos nominales por el precio medio de las entradas en el año de estreno (o el de alquileres de distribuidores por las ganancias de alquiler promedio por boleto) para proporcionar una estimación.

Título	Año	Entradas	Ingresos ajustados
		Ventas	
● Demon Slayer the Movie: Mugen Train	2020	29,15	41,1
● Spirited Away	2001	24,28	34,2
● Tokyo Olympiad	1965	23,50	33,1
Frozen	2014	20,03	28,2
● Emperor Meiji and the Great Russo-Japanese War	1957	20,00	28,2
● Your Name	2016	19,30	27,2
Titanic	1997	17,43	26,2
Harry Potter and the Philosopher's Stone	2001	16,25	22,9
● Howl's Moving Castle	2004	15,50	21,9
● Princess Mononoke	1997	14,97	21,1
Harry Potter and the Chamber of Secrets	2002	14,20	20,0
● One Piece Film: Red	2022	13,80	18,3
● Bayside Shakedown 2	2003	13,00	18,3
● Ponyo	2008	12,90	18,2
● King Kong vs. Godzilla	1962	12,60	17,8
The Last Samurai	2003	12,10	17,1
● Antarctica	1983	12,00	16,9
Jaws	1975	11,98	16,9
● The Loyal 47 Ronin	1958	11,74	16,6
● Sanjuro	1962	11,20	15,8
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban	2004	11,00	15,5
● Weathering with You	2019	10,51	14,8
Frozen II	2019	10,44	14,7
Avatar	2011	10,10	15,6
E.T.	1982	10,00	14,1

● Producción japonesa.

† Fondo verde indican películas que comenzaron su emisión a partir del 13 de enero de 2023 en cines japoneses.

- Franquicias y ciclos cinematográficos. Ingresos en taquilla

Franquicia/serie	Ingresos brutos (miles millones ¥)	Año de debut
Doraemon	137,22	1980
Wizarding World	109,94	2001
Detective Conan (Case Closed)	100,76	1997
Pokémon	94,08	1998
Star Wars	82,28	1978
Otoko wa Tsurai yo (Tora-san)	65,32	1969
One Piece	61,85	2000
Godzilla (Gojira)	60,51	1954
Dragon Ball	52,27	1986
Marvel Cinematic Universe (MCU)	46,85	2008
Jurassic Park	45,07	1993
Pirates of the Caribbean	43,30	2003
Bayside Shakedown	40,73	1998
Frozen	38,87	2014
Spider-Man	37,51	1978
Anpanman	35,90	1989
Crayon Shin-chan	33,91	1993
Middle-earth	32,05	2002
Kamen Rider (Masked Rider)	31,16	1971
Mission: Impossible	31,06	1996
The Matrix	26,40	1999
Evangelion	25,92	1997
Terminator	25,87	1984
Umizaru	24,42	2004
Toy Story	24,34	1995
Back to the Future	23,79	1985
Pretty Cure (Glitter Force)	21,95	2005
Resident Evil (Biohazard)	20,97	2002
Indiana Jones	20,01	1982
Yo-kai Watch	19,88	2014
Tsuribaka Nisshi	19,07	1988
Monsters, Inc.	18,33	2002
Finding Nemo	17,83	2003
Die Hard	17,51	1988
Aladdin	16,41	1992
Space Battleship Yamato	15,15	1977

Franquicia/serie	Ingresos brutos (miles millones ¥)	Año de debut
Naruto	14,71	2004
Gundam	14,23	1981
Beauty and the Beast	14,00	1992
Ring (The Ring)	13,52	1998
Death Note	13,35	2006
AIBOU: Tokyo Detective Duo (Partners)	13,00	2012
Hero	12,82	2007
Rurouni Kenshin (Samurai X)	12,58	2012
Digimon	11,41	1999
20th Century Boys	11,37	2008
Sunset on Third Street (Sanchōme no Yūhi)	11,23	2005
Ocean's	10,60	2001
Thermae Romae	10,40	2012
Torakku Yarō (Truck Yarō)	10,00	1975

- Ingresos en taquilla

Franquicia/serie	Admisiones (en millones de yenes)	Año de debut
Doraemon	138,53	1980
Godzilla (Gojira)	114,20	1954
Wizarding World	87,29	2001
Pokémon	86,27	1998
Otoko wa Tsurai yo (Tora-san)	81,22	1969
Detective Conan (Case Closed)	79,31	1997
Star Wars	62,44	1978
Dragon Ball	58,93	1986
One Piece	43,37	2000
Jurassic Park	33,12	1993
Pirates of the Caribbean	32,15	2003
Bayside Shakedown	31,46	1998
Marvel Cinematic Universe (MCU)	30,50	2008
Frozen	30,47	2014
Spider-Man	26,33	1978

- Películas japonesas más taquilleras alrededor del mundo

Debido a la falta de datos disponibles, algunas películas tienen ingresos brutos incompletos que no reflejan la totalidad de sus presentaciones en todos los mercados, y faltan otras películas por completo. Por lo tanto, las clasificaciones son solo aproximadas. Hay una falta especial de datos de taquilla mundial disponibles para películas japonesas estrenadas antes de 1997.

La película japonesa más taquillera en términos de venta de entradas en taquilla es el título de 1976 *Kimi yo Fundo no Kawa o Watare* (*Manhunt*), que se estima que vendió más de 400 millones de entradas en China y la Unión Soviética. Sus ingresos brutos ajustados por inflación en China se estiman en al menos 10 mil millones de RMB (1,48 mil millones de $) en 2017. Sin embargo, la cantidad de ingresos brutos nominales de taquilla (no ajustados por inflación) que generó a partir de estos territorios en ese momento no se sabe que hayan sido reportados, por lo que no está incluido en esta lista.

La lista tampoco incluye los ingresos complementarios de otras fuentes, como entretenimiento en el hogar o ventas de mercancías, donde varias películas japonesas obtienen ingresos significativamente mayores. La película de anime *My Neighbor Totoro* (1988), por ejemplo, recaudó alrededor de 1,4 mil millones de dólares en videos caseros y ventas de mercadería con licencia.

† *El sombreado de fondo indica las películas que se proyectan en la semana que comienza el 20 de enero de 2023 en los cines de todo el mundo*.

Películas japonesas más taquilleras			
Título	**Bruto (en $)**	**Año**	**Formato**
Demon Slayer the Movie: Mugen Train	506.523.013	2020	Anime
Spirited Away	395.580.000	2001	Anime
Your Name	380.140.500	2016	Anime
Howl's Moving Castle	236.323.601	2004	Anime
One Piece Film: Red	212.101.649	2022	Anime
Ponyo	204.826.668	2008	Anime
Jujutsu Kaisen 0	195.870.885	2021	Anime
Weathering with You	193.715.360	2019	Anime
Stand by Me Doraemon	183.442.714	2014	Anime
Pokémon: The First Movie	172.744.662	1998	Anime
Princess Mononoke	170.005.875	1997	Anime
Bayside Shakedown 2	164.450.000	2003	Live-action
The Secret World of Arrietty	149.411.550	2010	Anime
The Wind Rises	136.533.257	2013	Anime
Pokémon: The Movie 2000	133.949.270	1999	Anime
Dragon Ball Super: Broly	122.747.755	2018	Anime
Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire	115.570.314	2019	Anime
Bayside Shakedown: The Movie	115.000.000	1998	Live-action
Detective Conan: Zero the Enforcer	108.207.000	2018	Anime
The Adventures of Milo and Otis	104.121.749	1986	Live-action
Detective Conan: The Scarlet Bullet	102.541.282	2021	Anime

Películas japonesas más taquilleras			
Título	**Bruto (en $)**	**Año**	**Formato**
Antarctica	101.000.000	1983	Live-action
Yo-kai Watch: The Movie	99.481.307	2014	Anime
Umizaru 3: The Last Message	98.663.381	2010	Live-action
Suzume †	97.665.051	2022	Anime
One Piece: Stampede	93.000.000	2019	Anime
Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time	92.246.218	2021	Anime
Detective Conan: The Bride of Halloween †	92.005.000	2022	Anime
Brave Hearts: Umizaru	91.884.352	2012	Live-action
Rookies: Graduation	88.055.243	2009	Live-action
Dragon Ball Super: Super Hero †	86.562.140	2022	Anime
Nodame Cantabile: The Movie II	86.192.740	2010	Live-action
Bayside Shakedown 3	85.347.374	2010	Live-action
The Eternal Zero	84.500.000	2013	Live-action
Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island	80.920.916	2018	Anime
Hero	80.400.000	2007	Live-action
Code Blue: The Movie	78.778.562	2018	Live-action
Shin Godzilla	78.053.145	2016	Live-action
Tales from Earthsea	75.500.000	2006	Anime
Thermae Romae	75.387.554	2012	Live-action
Crying Out Love, in the Center of the World	74.849.073	2004	Live-action
One Piece Film: Z	74.223.861	2012	Anime
The Silk Road	74.123.959	1988	Live-action
Bayside Shakedown: The Final	72.867.395	2012	Live-action
Hana Yori Dango Final	72.243.609	2008	Live-action
Pokémon Zoroark: Master of Illusions	71.143.529	2010	Anime
Pokémon 3: The Movie	68.411.275	2000	Anime
Shoplifters	67.999.335	2018	Live-action
Detective Conan: The Darkest Nightmare	66.265.957	2016	Anime
One Piece Film: Gold	66.207.073	2016	Anime

- Películas japonesas más taquilleras en Japón por año. Hasta 1996

Hasta 1999, la taquilla japonesa se informaba más comúnmente en términos de alquileres de distribuidores, que equivalía a aproximadamente la mitad de los ingresos brutos totales de la taquilla japonesa. Desde el 2000, la taquilla japonesa se informa en términos de ingresos brutos totales de taquilla. Las cifras brutas mundiales de películas de anime tampoco se informaron antes de 1997. Como tal, hay dos tablas. La primera tabla muestra los alquileres de los distribuidores, los ingresos brutos (si se conocen) y las entradas en taquilla en Japón hasta 1996, mientras que la segunda tabla muestra los ingresos brutos mundiales desde 1997.

Año	Título	Alquileres (en yenes)	Ingresos brutos	Admisiones
1950	The Munekata Sisters	83.780.000	Desconocido	Desconocido
1951	The Tale of Genji	141.050.000	Desconocido	Desconocido
1952	The Flavor of Green Tea over Rice	109.920.000	Desconocido	Desconocido
1953	Kimi no na wa: Dainibu (What is Your Name? Part 2)	300.020.000	Desconocido	Desconocido
1954	Kimi no na wa: Daisanbu (What is Your Name? Part 3)	330.150.000	Desconocido	9.690.000
1955	Shuzenji Monogatari (A Tale of Shuzenji)	183.680.000	Desconocido	8.340.000
1956	Kyofu no Kuchu Satsujin (Air Murder of Fear)	192.910.000	Desconocido	5.500.000
1957	Emperor Meiji and the Great Russo-Japanese War	542.910.000	Desconocido	20.000.000
1958	The Loyal 47 Ronin	410.330.000	Desconocido	11.700.000
1959	The Three Treasures	344.320.000	Desconocido	9.600.000
1960	Tenka o Toru (I Take the World)	323.920.000	Desconocido	8.300.000
1961	Akō Rōshi	435.000.000	Desconocido	9.700.000
1962	Sanjuro	450.100.000	Desconocido	11.200.000
1963	High and Low	460.200.000	Desconocido	6.400.000
1964	Mothra vs. Godzilla	2.097.000.000	Desconocido	7.220.000
1965	Tokyo Olympiad	1.250.000.000	Desconocido	23.500.000
1966	Ebirah, Horror of the Deep	310.000.000	Desconocido	4.210.000
1967	Japan's Longest Day	419.500.000	Desconocido	4.400.000
1968	The Sands of Kurobe	796.160.000	Desconocido	7.600.000
1969	Samurai Banners	720.000.000	Desconocido	6.100.000
1970	Senso to Ningen 1: Unmei no Joykoku	590.000.000	Desconocido	4.800.000
1971	Tora-san's Love Call	783.280.000	Desconocido	5.600.000
1972	Tora-san's Dream-Come-True	934.080.000	Desconocido	6.100.000
1973	Submersion of Japan	4.468.680.000	Desconocido	6.500.000
1974	The Drifters no Gokuraku wa Dokoda!!	1.100.000.000	Desconocido	4.600.000
	Tora-san's Lullaby	1.100.000.000	Desconocido	4.600.000
1975	Tora-san, the Intellectual	1.191.000.000	Desconocido	4.000.000
1976	The Human Revolution Continues	1.607.000.000	Desconocido	4.800.000
1977	Mount Hakkoda	2.509.000.000	Desconocido	6.800.000
1978	Never Give Up	2.180.000.000	Desconocido	5.500.000

Año	Título	Alquileres (en yenes)	Ingresos brutos	Admisiones
1979	Galaxy Express 999	1.650.000.000	Desconocido	4.400.000
1980	Kagemusha: The Shadow Warrior	2.700.000.000	4.590.000.000	4.500.000
1981	Moeru Yūsha (The Blazing Valiant)	2.300.000.000	3.910.000.000	3.600.000
	Sailor Suit and Machine Gun	2.300.000.000	3.910.000.000	3.600.000
1982	High Teen Boogie	1.800.000.000	3.060.000.000	2.800.000
1983	Antarctica	5.900.000.000	11.000.000.000	12.000.000
1984	Main Theme	1.850.000.000	3.150.000.000	3.200.000
	Aijō Monogatari (Curtain Call)	1.850.000.000	3.150.000.000	3.200.000
1985	The Burmese Harp	2.950.000.000	5.900.000.000	5.300.000
1986	The Adventures of Milo and Otis	5.400.000.000	9.800.000.000	7.500.000
1987	Hachikō Monogatari	2.000.000.000	3.400.000.000	3.000.000
1988	The Silk Road	4.500.000.000	8.200.000.000	7.300.000
1989	Kiki's Delivery Service	2.170.000.000	4.300.000.000	2.640.619
1990	Heaven and Earth	5.050.000.000	9.200.000.000	7.800.000
1991	Only Yesterday	1.870.000.000	3.180.000.000	2.200.000
1992	Porco Rosso	2.800.000.000	5.400.000.000	3.100.000
1993	Rex: Kyōryū Monogatari (Rex: A Dinosaur's Story)	2.200.000.000	3.740.000.000	3.000.000
1994	Pom Poko	2.650.000.000	4.470.000.000	3.300.000
1995	Godzilla vs. Destoroyah	2.000.000.000	3.500.000.000	4.000.000
1996	Shall We Dance?	1.600.000.000	2.720.000.000	2.200.000
	Doraemon: Nobita and the Galaxy Super-express	1.600.000.000	2.720.000.000	2.200.000
	Haunted School 2	1.600.000.000	2.720.000.000	2.200.000

Los datos de taquilla mundial anteriores a 1997 son escasos, por lo que la tabla de cifras brutas mundiales comienza en ese año. Las películas que se han relanzado se enumeran por su total bruto, con su bruto original entre paréntesis.

† *El sombreado de fondo indica las películas que se proyectan en la semana que comienza el 20 de enero de 2023 en los cines de todo el mundo*.

- Películas japonesas más taquilleras por ingresos mundiales desde 1997

Año	Título	Ingresos brutos ($)	Presupuesto ($)	Formato
1997	Princess Mononoke	169.785.704	—	Anime
1998	Pokémon: The First Movie	172.744.662	10.000.000	Anime
1999	Pokémon: The Movie 2000	133.949.270	30.000.000	Anime
2000	Pokémon 3: The Movie	68.411.275	16.000.000	Anime
2001	Spirited Away	395.580.000 (274.925.095)	19.000.000	Anime
2002	The Cat Returns	65.000.000	—	Anime
2003	Bayside Shakedown 2	164.450.000	—	Live-action
2004	Howl's Moving Castle	236.214.446	—	Anime
2005	Yamato	39.287.114	—	Live-action
2006	Tales from Earthsea	75.500.000	—	Anime
2007	Hero	80.400.000	—	Live-action
2008	Ponyo	204.826.668	—	Anime
2009	Rookies: Graduation	88.055.243	—	Live-action
2010	Arrietty	149.411.550	—	Anime
2011	From Up on Poppy Hill	61.487.846	—	Anime
2012	Brave Hearts: Umizaru	91.884.352	—	Live-action
2013	The Wind Rises	136.533.257	—	Anime
2014	Stand by Me Doraemon	183.442.714	—	Anime
2015	Dragon Ball Z: Resurrection 'F'	61.768.190	5.000.000	Anime
2016	Your Name	380.140.500 (358.331.458)	—	Anime
2017	Detective Conan: The Crimson Love Letter	63.147.576	—	Anime
2018	Dragon Ball Super: Broly	115.757.940	8.500.000	Anime
2019	Weathering with You	193.715.360	—	Anime
2020	Demon Slayer the Movie: Mugen Train	506.523.013	15.750.000	Anime
2021	Jujutsu Kaisen 0	195.870.885	—	Anime
2022	One Piece Film: Red	206.740.295	—	Anime

- Películas japonesas por número de entradas en taquilla

La siguiente tabla enumera las ventas de boletos de taquilla estimadas conocidas para varias películas japonesas de alta recaudación que han vendido más de 10 millones de entradas en todo el mundo.

Tenga en cuenta que algunos de los datos están incompletos debido a la falta de datos de admisión disponibles de varios países. Por lo tanto, no es una lista exhaustiva de todas las películas japonesas más taquilleras por venta de entradas, por lo que no se dan clasificaciones.

Título	Año	Venta de tickets en taquilla conocida (estimado)			Formato
		Japón	Exterior	Mundial	
Kimi yo Fundo no Kawa o Watare (Manhunt)	1976	720.000	433.700.000	434.400.000	Live-action
Kitakitsune Monogatari (The Glacier Fox)	1978	2.400.000	100.000.000	102.400.000	Live-action
Sandakan No. 8	1974	Desconocido	100.000.000	100.000.000	Live-action
Legend of Dinosaurs & Monster Birds	1977	650.000	48.700.000	49.400.000	Live-action
Spirited Away	2001	24.280.000	22.095.221	46.375.221	Anime
Your Name	2016	19.300.000	25.878.383	45.178.383	Anime
Demon Slayer the Movie: Mugen Train	2020	29.151.041	15.354.900	44.505.941	Anime
Who Are You, Mr. Sorge?	1961	Desconocido	39.200.000	39.200.000	Live-action
Pokémon: The First Movie	1998	6.650.000	30.187.706	36.837.706	Anime
Koi no Kisetsu	1969	Desconocido	27.600.000	27.600.000	Live-action
The Bullet Train	1975	Desconocido	25.440.638	25.440.638	Live-action
Tokyo Olympiad	1965	23.500.000	993.555	24.493.555	Live-action
The Ballad of Narayama	1983	1.600.000	21.945.197	23.500.000	Live-action
Stand by Me Doraemon	2014	6.250.000	16.833.251	23.083.251	Anime
Weathering with You	2019	10.539.869	12.147.184	22.687.053	Anime
Howl's Moving Castle	2004	15.500.000	6.443.336	21.943.336	Anime
Dersu Uzala	1975	Desconocido	21.475.653	21.475.653	Live-action
Emperor Meiji and the Great Russo-Japanese War	1957	20.000.000	—	20.000.000	Live-action
Pokémon: The Movie 2000	1999	5.600.000	13.968.660	19.568.660	Anime
Ponyo	2008	12.900.000	5.202.354	18.102.354	Anime
Dragon Ball Super: Broly	2018	3.070.000	14.417.445	17.487.445	Anime
Princess Mononoke	1997	14.970.000	2.014.830	16.984.830	Anime
Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire	2019	7.400.000	7.659.418	15.059.418	Anime
One Piece Film: Red	2022	13.000.000	1.075.100	14.075.100	Anime
Jujutsu Kaisen 0	2021	9.840.000	4.371.597	13.875.926	Anime
King Kong vs. Godzilla	1962	12.600.000	554.695	13.154.695	Live-action
Bayside Shakedown 2	2003	12.600.000	151.823	12.751.823	Live-action
Antarctica	1983	12.000.000	543.470	12.543.470	Live-action
The Secret World of Arrietty	2012	7.560.000	4.865.830	12.425.830	Anime
The Adventures of Milo and Otis	1986	7.500.000	4.518.750	12.018.750	Live-action
Doraemon: Nobita's Treasure Island	2018	4.680.000	7.214.020	11.894.020	Anime
Detective Conan: The Scarlet Bullet	2021	5.480.000	6.413.200	11.893.200	Anime

Título	Año	Venta de tickets en taquilla conocida (estimado)			Formato
		Japón	Exterior	Mundial	
The Wind Rises	2013	9.720.000	2.131.749	11.851.749	Anime
The Loyal 47 Ronin	1958	11.700.000	Desconocido	11.700.000	Live-action
Detective Conan: Zero the Enforcer	2018	6.880.000	4.608.375	11.488.375	Anime
Sanjuro	1962	11.200.000	12.066	11.212.066	Live-action
Stand by Me Doraemon 2	2020	2.260.000	8.350.611	10.610.611	Anime
Godzilla	1954	9.610.000	839.154	10.449.154	Live-action
One Piece: Stampede	2019	3.700.000	6.701.192	10.401.192	Anime
Pokémon 3: The Movie	2001	4.500.000	5.614.749	10.114.749	Anime

LOS GÉNEROS DEL CINE JAPONÉS

El género Yakuza

La películas dedicadas a los Yakuza (ヤクザ映画, *Yakuza eiga*) es el género que se centra en la vida y los tratos de la *yakuza*, sindicatos japoneses del crimen organizado. En la era del cine mudo, eran comunes las representaciones de *bakuto* (precursores de la yakuza moderna) como simpáticos personajes parecidos a Robin Hood.

Dos tipos de películas de yakuza surgieron en las décadas de 1950 y 1960. El estudio Nikkatsu era conocido por sus modernas películas de yakuza inspiradas en las películas de gánsteres de Hollywood, mientras que Toei era el principal productor de lo que se conoce como *ninkyo eiga* (仁侠映画, "películas de caballerías"). Ambientada en las eras Meiji y Taishō, *ninkyo eiga* representa a forajidos honorables divididos entre *giri* (deber) y *ninjo* (sentimientos personales).

A diferencia de *ninkyo eiga*, *jitsuroku eiga* (実録映画, "películas discográficas reales") basadas en historias de crímenes reales se hizo popular en la década de 1970. Estos retrataron a los yakuza modernos no como herederos honorables del código samurái, sino como matones callejeros despiadados que viven para sus propios deseos.

Cartel de la película '*Batallas sin honor y sin humanidad*' (1973)

En la era del cine mudo, eran comunes las películas que representaban a *bakuto* (precursores de la yakuza moderna) como personajes parecidos a Robin Hood. A menudo retrataban a figuras históricas que habían acumulado leyendas a lo largo del tiempo como *"figuras comprensivas pero solitarias, obligadas a vivir una existencia fuera de la ley y anhelando, aunque sea desesperadamente, volver a la sociedad heterosexual"*. Kunisada Chuji era un tema popular, como en el diario de tres partes *de los viajes de Chuji de* Daisuke Itō de 1927. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés usó el cine como propaganda en tiempos de guerra y, como tal, las representaciones de *bakuto* generalmente se desvanecieron. Mark Schilling nombrado *Drunken Angel* de Akira Kurosawa de 1948 como el primero en representar a los yakuza de la posguerra en su libro *The Yakuza Movie Book: A Guide to Japanese Gangster Films*, aunque señaló que no sigue los temas comunes del género. La Ocupación de Japón que siguió a la Segunda Guerra Mundial también controló las películas que se estaban realizando. Sin embargo, cuando terminó la ocupación en 1952, las piezas de época de todo tipo volvieron a ser populares. Un ejemplo notable de yakuza moderno es *Hana to Arashi to Gang* de Teruo Ishii de 1961, que lanzó una serie que describía la vida de las pandillas contemporáneas, incluida la guerra de pandillas.

El estudio Nikkatsu hizo películas modernas de yakuza bajo el apodo de *Mukokuseki Action* (無国籍アクション, *Mukokuseki Akushon*) o "Borderless Action", que, a diferencia de otros estudios del género, se basó en gran medida en las películas de gánsteres de Hollywood. Estos están tipificados por la serie Wataridori que comenzó en 1959 y está protagonizada por Akira Kobayashi y, en la mayoría de las entregas, Joe Shishido. Otra serie popular en el estilo fue la serie *Kenjū Buraichō* protagonizada por Keiichirō Akagi y, de nuevo, Joe Shishido. Sin embargo, esta serie terminó abruptamente en 1961 debido a la muerte de Akagi.

Entonces comenzó a prosperar un subconjunto de películas conocidas como *ninkyo eiga* (仁侠映画) o "películas de caballería". La mayoría fueron creados por el estudio Toei y producidos por Koji Shundo, quien se acercó a la yakuza real antes de convertirse en productor y, a pesar de su negación, se dice que él mismo lo fue. Ambientado en las eras Meiji y Taishō, el héroe yakuza vestido con kimono de las películas ninkyo (personificado por Kōji Tsuruta y Ken Takakura) siempre fue retratado como un forajido honorable estoico dividido entre los valores contradictorios de *giri* (deber) y *ninja* (sentimientos personales). Sadao Yamane declaró que su voluntad de luchar y morir para salvar a alguien o a su jefe fue retratada como "algo hermoso". En su libro, Schilling citó a *Jinsei Gekijo: Hishakaku de* Tadashi Sawashima de 1963 como el comienzo de la tendencia ninkyo eiga. Los ninkyo eiga eran populares entre los hombres jóvenes que habían viajado a las ciudades desde el campo en busca de trabajo y educación, solo para encontrarse en duras condiciones laborales por salarios bajos. En su libro *Yakuza Film and Their Times*, Tsukasa Shiba y Sakae Aoyama escriben que estos jóvenes *"aislados en una era de alto crecimiento económico y estructuras sociales estrechas se sintieron atraídos por los "motivos de camaradas masculinos que se unen para luchar contra la estructura de poder".*

Shundo supervisó a Takakura y ayudó a Toei a fichar a Tsuruta; además, su propia hija, Junko Fuji, se convirtió en una popular actriz yakuza que protagoniza la serie *Hibotan Bakuto*. Nikkatsu hizo su primer ninkyo eiga, *Otoko no Monsho*, protagonizada por Hideki Takahashi, en 1963 para combatir el éxito de Toei en el género. Sin embargo, hoy Nikkatsu es más conocido por las películas surrealistas de serie B de Seijun Suzuki, que culminaron con el despido del director después de *Branded to Kill* de 1967. Asimismo, Daiei Film entró en el campo con *Akumyō* en 1961 protagonizada por Shintaro Katsu. También tuvieron al rival de Toei en el género yakuza femenino con Kyōko Enami protagonizando la serie *Onna Tobakuchi*.

En 1965, Teruo Ishii dirigió la primera entrega de la serie *Abashiri Prison*, que fue un gran éxito y lanzó a Takakura al estrellato.

Shintaro Katsu y Jiro Tamiya en 'Akumyo' (mal nombre), consiste en una serie de 17 películas

<u>Los años 70 y el Jitsuroku eiga</u>

Muchos críticos de cine japoneses citan la jubilación de Junko Fuji en 1972 como el declive de la ninkyo eiga. Justo cuando los cinéfilos se estaban cansando de las películas ninkyo, surgió una nueva generación de películas yakuza, las *jitsuroku eiga* (実録映画, "películas discográficas reales"). Estas películas retrataron a los yakuza de la posguerra no como herederos honorables del código samurái, sino como matones callejeros despiadados y traicioneros que viven para sus propios deseos. Muchos jitsuroku eiga se basaron en historias reales y se filmaron en un estilo documental con cámara temblorosa. El género Jitsuroku fue popularizado por la innovadora epopeya yakuza de 1973 *Battles Without Honor and Humanity* de Kinji Fukasaku. Basada en los eventos de los territorios yakuza de la vida real en la prefectura de Hiroshima, la película protagonizada por Bunta Sugawara generó cuatro secuelas y otra serie de tres partes.

El biógrafo de Fukasaku, Sadao Yamane, cree que las películas fueron populares debido al momento de su estreno; El crecimiento económico de Japón estaba en su apogeo y a finales de la década de 1960 se produjeron los levantamientos estudiantiles. Los jóvenes tenían sentimientos similares a los de la sociedad de posguerra representada en la película. Schilling escribió que después del éxito de *Battles Without Honor and Humanity*,

Takakura y Tsuruta recibieron cada vez menos roles bajo la dirección del presidente de Toei. Poco después, Shundo se retiró, aunque volvería más tarde.

El Jitsuroku Eiga, el subgénero también conocido como "los violentos años 70".
Bunta Sugawara fue uno de los artífices en películas como la serie Jingi naki tatakai ('Batallas sin honor y humanidad')

"*Mi nombre es Isamu Okita. Puedo ganar cualquier chica o pelea, pero el juego no es lo mío. Todos le echan la culpa a la fecha de mi nacimiento, 15 de agosto de 1945. Es el día en que Japón perdió la guerra, así que puede decirse que soy un perdedor nato. A quién coño le importa. Nunca pedí nacer. Mi madre tan sólo me arrojó al mundo. Nunca tuve un padre*".

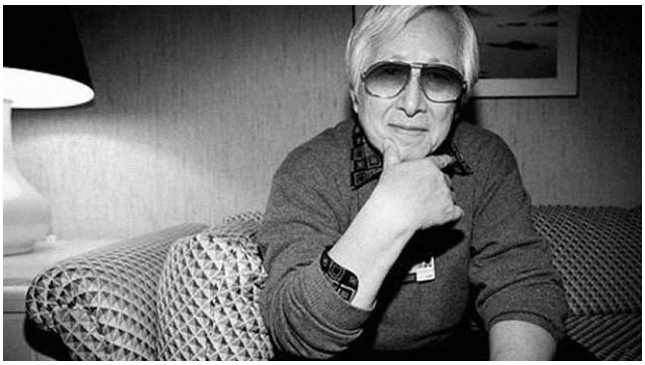
Este cáustico parlamento en off a modo de introducción personal del protagonista de Street Mobster**,** Isamu Okita (Bunta Sugawara), sobre un dinámico montaje a base de azuladas fotos fijas, breves y sincopadas secuencias que, a los pocos segundos, viran a color, congelados de imagen y una sucesión de planos estáticos, conforma un brillante collage y tour de force narrativo con marcado acento documental, como antitético a los análogos pregenéricos del *ninkyo eiga* ("espíritu caballeresco"), en los que el yakuza se presentaba en un ritual solemne y protocolario, aquí prosaico. Desde su arranque Street Mobster es al yakuza eiga lo que Por un puñado de dólares (Per un pugno di dollari, Sergio Leone, 1964) al western, un giro de 180 grados, estético y ético, a las convenciones genéricas asumidas y esperadas por el espectador medio. Punto de inflexión que, como el primer título de "la trilogía del dólar", surge en un momento adverso para la industria japonesa, cinematografía cuyo descenso en los índices de espectadores era inversamente proporcional al auge de la televisión, presente, a principios de los 70, en el 95% de los domicilios. En este contexto el jitsuroku supuso un nuevo filón a explotar por Toei ("películas del Este"), el mayor desde los 60, como disentía Hajime Sato (director más partidario del fantastique), "*dominaba una corriente de realismo dentro de la productora, y la opinión mayoritaria era que se debía seguir por ese camino*".

Limitados presupuestos y ajustados plazos de rodaje, entre 30 y 40 días a lo sumo, en los que directores de program pictures como Sadao Nakajima, Hideo Gosha, Kosaku Yamashita, o Buichi Sato aceptaron y asumieron, igual que sus homólogos norteamericanos (Wellman, Hawks, Walsh, Mann) y según Manny Farber, "*el papel de mercenario con el fin de tomar así el partido de la eficacia y adoptar el punto de vista del malhechor en toda clase de acción: jugar, conducir, disparar*". Entre los años 1972 y 1976, Kinji Fukasaku, desde la seminal Street Mobster a la invernal Hokoriku Proxy War (Hokuriku dairi senso,1977), pasando por la fundamental pentalogía Battles Without Honor and Humanity (1973-74) y la más rabiosamente personal Graveyard of honor (Jingi no hakaba, 1975), conformó la columna vertebral y el corpus fílmico del jitsuroku eiga, the rise and fall de este emergente y efímero subgénero. Auténtico fundido en negro sobre la canónica mise en scène del ninkyo, cimentada en el adagio *"una idealización por plano"*, la del hasta ahora héroe romántico yakuza. Lo in será la desmitificación de este arquetipo mayormente presentacional y asociado a los periodos Meiji (1868-1912) y Taisho (1912-1926), gracias a la hibridación de los tropos del cine factual en el de ficción. Irónicamente, el jitsuroku en su empeño renovará y actualizará la mitología del yakuza, porque en el fondo "*no hay ninguna antipatía entre el realismo y el mito*", que diría el semiólogo Roland Barthes.

Bajo los escombros, el jitsuroku. Pero antes, y en la realidad (no en la paralela de las salas oscuras), una nueva ola yakuza irrumpió de entre las ruinas y el mercado negro de posguerra: los gurentai. Como en el venidero jitsuroku, los gurentai responden a una concepción diferente de la yakuza, desplazando a los tradicionales tekiya (buhoneros) y bakuto (truhanes). Tal como se hizo eco el corresponsal del "*Christian Science Monitor*" Gordon Walker, en 1947:

"*Los más grandes y poderosos de esos clanes organizados son los llamados gurentai, o bandas de delincuentes armados, que se han extendido como hongos por todo Japón. Alistando a jóvenes desmovilizados y sin empleo, repatriados sin sueldo fijo y aprovechando el empobrecimiento de las pautas morales resultantes de la derrota militar, las bandas operan a través de la amenaza, la extorsión y la violencia*". Paradigmática y determinista crónica en su descripción del germen social que propiciaría la posterior El perro rabioso (Nora inu, Akira Kurosawa, 1949) y a los protagonistas de las "ficciones de realidad" del jitsuroku, como el soldado licenciado Shozo Irono (Bunta Sugawara) al principio de Battles Without Honor and Humanity.

Durante de la edad de oro del género de los 60, el gurentai encarnó al antagonista del respetable y hombre de bien yakuza, arribistas delincuentes sin ninguna consideración hacía el jingi (el estricto código de honor de los yakuza) y demás reglas de juego de esta "honorable sociedad": véase Brutal Tales of Chivalry (Showa zankyoden, Kiyoshi Saeki, 1965) o Bloody Territories (Kôiki bôryoku, Yasuharu Hasebe, 1969). Hasta Yakuza Gurentai (893 Gurentai, Sadao Nakajima, 1966) no pasarán a la categoría de "héroes" epónimos, como vitelloni pre-jitsuroku, en ambientes netamente urbanos y modernos. Más concretamente, Kioto, ciudad proyectada en Yakuza Gurentai, cual cruce entre el Nueva York de Chantaje en Broadway (Sweet Smell of Success, Alexander Mackendrick, 1957) y el París de Al final de la escapada (À bout de soufflé, Jean-Luc Godard, 1959), en donde conceptos tan sagrados como el giri (el sentido del deber, la obligación y la obediencia debida) devienen en folclore, una palabra que sólo se escucha en night-clubs, de boca de melosos vocalistas.



Kinji Fukasaku, director de grandes películas de este subgénero, como 'Street Mobster' o 'Batallas sin honor ni humanidad'.

Resurgir del vídeo casero

En la década de 1980, las películas de yakuza disminuyeron drásticamente debido en parte al auge de las videograbadoras caseras. Una excepción fue la serie *Gokudō no Onnatachi* protagonizada por Shima Iwashita, que se basó en un libro de entrevistas con las esposas y novias de gánsteres reales. En 1994, Toei anunció que *The Man Who Shot the Don*, protagonizada por Hiroki Matsukata, sería su última película de yakuza a menos que recaudara 4 millones de dólares en alquileres de videos domésticos. No fue así y anunciaron que dejarían de producir ese tipo de películas, aunque regresaron un par de años después.

Pero en la década de 1990, las películas de bajo presupuesto directas a video llamadas Gokudō trajeron una gran cantidad de películas yakuza, como la línea V-Cinema de Toei en 1990. Muchos directores jóvenes tuvieron la libertad de impulsar el género. Uno de esos directores fue Rokurō Mochizuki, quien se abrió paso con *Onibi* en 1997. Directores como Shinji Aoyama y Kiyoshi Kurosawa comenzaron en el mercado de videos domésticos antes de convertirse en habituales en el circuito de festivales internacionales. Aunque el creador de gokudō más conocido es Takashi Miike, quien se ha hecho conocido internacionalmente por sus películas extremadamente violentas, de género y cruce de fronteras (películas de yakuza que tienen lugar fuera de Japón, como su película de 1997 *Rainy Dog*).

Un director que no participó en el circuito de videos caseros es Takeshi Kitano, cuyas películas existenciales de yakuza son conocidas en todo el mundo por su estilo único. Sus películas utilizan ediciones ásperas, diálogos minimalistas, humor extraño y violencia extrema que comenzaron con *Sonatine* (1993) y se perfeccionaron en *Hana-bi* (1997).

No solo el cine de *yakuza* daba éxitos; en 1986 se publicó la novela *Hei no naka no korinai menmen* (Los que no aprenden dentro de la pared) y se convirtió en un gran éxito de ventas. Fue adaptada al cine y la televisión, y recibió el Gran Premio de la Palabra del Año. Abe Jōji, el autor, fue supuestamente miembro de la *yakuza*; la suya es una

novela con tintes autobiográficos, basada en su experiencia en la cárcel. En ese mismo año 1986 también se convirtió en un *bestseller* la novela de Ieda Shōko *Gokudō no tsumatachi* (Las esposas libertinas). Se trata de un reportaje sobre la vida secreta de las mujeres que viven en el mundo del crimen organizado japonés, y también se convirtió, con abundantes licencias poéticas, en película y serie de televisión.

Se trata de un tema tratado en muchos mangas: *Shizuka naru don* (1988-2013), *Emblem TAKE 2* (1990-2004), *Minami no Teiō* (Emperador de Minami, desde 1992), *Koroshiya 1* (Ichi el asesino, 1998-2001). Incluso hay obras tan recientes como *Mogura no uta* (La canción del Topo, desde 2005), que se han convertido en series y películas.

En el mundo del manga las obras de *yakuza* comenzaron a evolucionar de una forma insólita. Años atrás había surgido un género denominado *BL* (B*oys' love*: "amor de chicos"), orientado principalmente al público femenino, en el que se narran historias de amor y sexo entre hombres. El tema de la *yakuza* se ha incorporado en este género cobrando una gran popularidad.

De entre los ejemplos más representativos y mejor valorados se encuentra *Saezuru tori wa habatakanai* (Pájaro que trina no vuela). Comenzó a ser publicada en 2013 y en 2015 ganó el Gran Premio de la tercera edición de los Premios FRaU Manga, elegidos por la revista femenina FRaU. Se trata de un premio cuyo criterio de selección consiste en "obras elegidas por mujeres trabajadoras"; la obra elegida el año anterior había sido *Nigeru wa haji daga yaku ni tatsu* (Huir es una vergüenza, pero es útil), un gran éxito llevado a la televisión. El hecho de que en 2015 ganara un manga BL, y que además fuera una obra sobre la *yakuza*, es algo realmente excepcional.

Matsutaka Hiroki, famoso por su interpretación en *Batallas sin honor ni humanidad*, fue entrevistado por el actor Umemiya Tatsuo en la revista *Shūkan gendai* (el 25 de abril de 2015), donde se lamentaba diciendo: *"En aquella época la sociedad tenía tolerancia hacia las cosas en un sentido bueno o malo. Por desgracia, vivimos en un tiempo en el que se ha vuelto muy complicado rodar una película sobre la yakuza".* El propio Umemiya compartió sus opiniones sobre las películas de *yakuza*: *"Creo que ahora una película de ese género puede tener éxito. La estructura social de Japón no ha cambiado nada desde esa época, y el mundo de la yakuza es el escenario perfecto para hacer una imagen de grupo del país".*

Tal y como opina Umemiya, tanto *Autoreiji* como *Saezuru tori wa habatakanai,* pese a tratarse de formatos diferentes, triunfan utilizando el mundo de la *yakuza* como escenario para sacar esa fotografía de grupo de la sociedad. Son obras populares, a caballo entre las películas caballerescas y las realistas, cintas de ficción con un toque documental.

Sin embargo, el verdadero mundo de la *yakuza* posee una realidad diferente. En 2015 se emitió *Yakuza to kenpō* (La *yakuza* y la constitución, Tokai Television), un documental para televisión que, tras provocar un gran impacto se adaptó a la gran pantalla en 2016 y atrajo a multitud de espectadores a los minicines; sus profundos contenidos cuestionaban si los miembros de la *yakuza* deberían poseer o no derechos humanos.

Fotograma del documental '*Yakuza to kenpō*'

En la película aparece un *yakuza* real que responde a las preguntas de una entrevista. Al parecer su vida como *yakuza* se fue haciendo más dura debido a las reiteradas revisiones de la Ley de Medidas contra los Grupos Violentos y a las mejoras a nivel nacional de las ordenanzas sobre la exclusión de dichos grupos. Se vio obligado a cancelar sus cuentas bancarias, su seguro dejó de ampararlo, sus hijos no son aceptados en el jardín de infancia…

"No quieren admitir la existencia de la yakuza, ¿no? ¿Qué es eso de grupos violentos? Si no quieren que existamos, que nos hagan desaparecer".

La "realidad" que reflejan las obras de entretenimiento no deja de ser una sola faceta de la misma. Al igual que ocurrió con las películas caballerescas de antes, el cine de entretenimiento basado en la yakuza no dejará de expandirse al tiempo que mantiene su sentido intrínsecamente fantástico.

Listado de películas más relevantes dentro del género Yakuza

- A Diary of Chuji's Travels (Daisuke Itō, 1927)
- Drunken Angel (Akira Kurosawa, 1948)
- Underworld Beauty (Seijun Suzuki, 1958)
- Youth of the Beast (Seijun Suzuki, 1963)
- Pale Flower (Masahiro Shinoda, 1964)
- Brutal Tales of Chivalry (Kiyoshi Saeki, 1965)
- Abashiri Prison (Teruo Ishii, 1965)
- Tokyo Drifter (Seijun Suzuki, 1966)
- Branded to Kill (Seijun Suzuki, 1967)
- Outlaw: Gangster VIP (Toshio Masuda, 1968)
- The Valiant Red Peony (Kōsaku Yamashita, 1968)
- Sympathy for the Underdog (Kinji Fukasaku, 1971)
- Street Mobster (Kinji Fukasaku, 1972)
- Battles Without Honor and Humanity (Kinji Fukasaku, 1973)
- Graveyard of Honor (Kinji Fukasaku, 1975)
- The Yakuza (Sydney Pollack, 1975)
- Black Rain (Ridley Scott, 1989)
- Boiling Point (Takeshi Kitano, 1990)
- Minbo (Juzo Itami, 1992)
- Sonatine (Takeshi Kitano, 1993)
- Postman Blues (Sabu, 1997)
- Hana-bi (Takeshi Kitano, 1997)
- Full Metal Yakuza (Takashi Miike, 1997)
- Dead or Alive (Takashi Miike, 1999)
- Brother (Takeshi Kitano, 2000)
- Ichi the Killer (Takashi Miike, 2001)
- Gozu (Takashi Miike, 2003)
- Outrage (Takeshi Kitano, 2010)
- Beyond Outrage (Takeshi Kitano, 2012)
- The Raid 2 (Gareth Evans, 2014)
- Outrage Coda (Takeshi Kitano, 2017)
- The Outsider (Martin Zandvliet, 2018)

Actores más prominentes dentro del género Yakuza

- Mikio Narita
- Tetsuya Watari
- Tomisaburo Wakayama
- Tetsuro Tamba
- Kenji Imai
- Nobuo Kaneko
- Show Aikawa
- Noboru Ando
- Junko Fuji
- Takeshi Kitano
- Kin'ya Kitaōji
- Akira Kobayashi
- Hiroki Matsukata
- Toshirō Mifune
- Ren Osugi
- Joe Shishido
- Bunta Sugawara
- Ken Takakura
- Hideo Murota
- Tsunehiko Watase
- Riki Takeuchi
- Susumu Terajima
- Kōji Tsuruta
- Shingo Yamashiro
- Kenichi Endō
- Ryō Ikebe

El género Jidaigeki

El *Jidaigeki* (時代劇) es un género de cine y televisión que literalmente significa "dramas de época", la mayoría de las veces se desarrollan durante el período Edo de la historia japonesa, de 1603 a 1868. Sin embargo, algunas se desarrollan mucho antes: *Retrato del infierno*, por ejemplo, se desarrolla durante el período Heian tardío, y la era Meiji temprana también es un escenario popular. *Jidaigeki* muestra la vida de los samuráis, agricultores, artesanos y comerciantes de su época. Las películas de jidaigeki a veces se denominan películas de chambara, una palabra que significa "pelea de espadas", aunque chambara es más exactamente un subgénero de *jidaigeki*. *Jidaigeki* se basa en un conjunto establecido de convenciones dramáticas que incluyen el uso de maquillaje, lenguaje, eslóganes y tramas.

Muchos *jidaigeki* tienen lugar en Edo, la capital militar. Otros muestran las aventuras de personas que vagan de un lugar a otro. Las series de televisión de larga duración *Zenigata Heiji* y *Abarenbō Shōgun* tipifican el Edo *jidaigeki*. *Mito Kōmon*, la historia ficticia de los viajes del histórico *daimyō* Tokugawa Mitsukuni, y las películas y series de televisión de *Zatoichi,* ejemplifican el estilo de viaje.

Otra forma de categorizar a los *jidaigeki* es según el estatus social de los personajes principales. El personaje principal de *Abarenbō Shōgun* es Tokugawa Yoshimune, el octavo *shōgun* Tokugawa. El jefe de la clase samurái, Yoshimune asume el disfraz de un hatamoto de bajo rango, un samurái al servicio del shogun. Del mismo modo, Mito Kōmon es el vice-shogun retirado, disfrazado de comerciante. Por el contrario, el Heiji que lanza monedas de *Zenigata Heiji* es un plebeyo que trabaja para la policía, mientras que Ichi (el personaje principal de *Zatoichi*), un masajista ciego, es un paria, como lo eran muchas personas discapacitadas en esa época. De hecho, los masajistas, que generalmente se encontraban en la parte inferior de la cadena alimentaria profesional, eran uno de los pocos puestos vocacionales disponibles para los ciegos en esa época. *Gokenin Zankurō* es un samurái, pero, debido a su bajo rango e ingresos, tiene que realizar trabajos adicionales que los samuráis de mayor rango no estaban acostumbrados a hacer.

Ya sea que el papel principal sea un samurái o un plebeyo, los *jidaigeki* suelen llegar al clímax en una inmensa pelea de espadas justo antes del final. El personaje principal de una serie siempre gana, ya sea usando una espada o un *jutte* (el dispositivo que usaba la policía para atrapar y, a veces, doblar o romper la espada de un oponente).

- El Sengoku-jidai

Sengoku-jidai (escenario de la era de los Reinos Combatientes) es un género japonés que se ha utilizado como escenario de novelas, películas, videojuegos, anime y manga. Tiene algunos paralelos con el occidental; *Seven Samurai* de Akira Kurosawa, por ejemplo, fue rehecho en un escenario occidental como *The Magnificent Seven*.

- El Chanbara

Chanbara (チャンバラ), también comúnmente escrito "*chambara*", que significa películas de "lucha con espadas", denota el género cinematográfico japonés llamado cine samurai en español y es aproximadamente equivalente a las películas occidentales y de espadachín. *Chanbara* es una subcategoría de *jidaigeki*, que equivale al drama de época.

Si bien las piezas anteriores del período samurái eran más dramáticas que basadas en la acción, las películas de samuráis producidas después de la Segunda Guerra Mundial se han vuelto más basadas en la acción, con personajes más oscuros y violentos. Las epopeyas de samuráis de la posguerra tendían a retratar guerreros con cicatrices psicológicas o físicas. Akira Kurosawa estilizó y exageró la muerte y la violencia en las epopeyas samuráis. Sus samuráis, y muchos otros retratados en películas, eran figuras solitarias, más a menudo preocupadas por ocultar sus habilidades marciales que por mostrarlas.

Históricamente, el género generalmente se desarrolla durante la era Tokugawa (1600–1868). Por lo tanto, la película de samuráis a menudo se centra en el final de toda una forma de vida para los samuráis: muchas de las películas tratan sobre *rōnin* sin maestro, o samuráis que se enfrentan a cambios en su estado como resultado de una sociedad cambiante.

Las películas de samuráis se hicieron constantemente a principios de la década de 1970, pero para entonces, la sobreexposición en la televisión, el envejecimiento de las grandes estrellas del género y el continuo declive de la industria cinematográfica japonesa convencional detuvieron la mayor parte de la producción de este género.

Daisuke Itō y Masahiro Makino fueron fundamentales para el desarrollo de las películas de samuráis en las eras muda y anterior a la guerra.

Akira Kurosawa es el más conocido por el público occidental y, de manera similar, ha dirigido las películas de samuráis más conocidas en Occidente. Dirigió *Seven Samurai*, *Rashomon*, *Throne of Blood*, *Yojimbo* y muchos otros. Tuvo una larga asociación con Toshirō Mifune, posiblemente el actor más famoso de Japón. El propio Mifune tenía una productora que producía epopeyas de samuráis, a menudo con él como protagonista. Dos de las películas de samuráis de Kurosawa se basaron en las obras de William Shakespeare, *Trono de sangre* (*Macbeth*) y *Ran* (*El rey Lear).* Varias de sus películas fueron rehechas en Italia y Estados Unidos como westerns o como películas de acción ambientadas en otros contextos. Su película *Seven Samurai* es una de las piedras de toque más importantes del género y la más conocida fuera de Japón. También ilustra algunas de las convenciones de la película de samuráis en el sentido de que los personajes principales son ronin, samuráis desempleados sin amo, libres de actuar según dicta su conciencia. Es importante destacar que estos hombres tienden a lidiar con sus problemas con sus espadas y son muy hábiles para hacerlo. También muestra la impotencia del campesinado y la distinción entre las dos clases.

Masaki Kobayashi dirigió las películas *Harakiri* y *Samurai Rebellion*, ambas películas cínicas basadas en una lealtad defectuosa al clan.

Las películas de Kihachi Okamoto se centran en la violencia de una manera particular. En particular en sus películas *Samurai Assassin*, *Kill!* y *Espada de la perdición*. Este último es particularmente violento, el personaje principal se involucra en combate durante 7 minutos de película al final de la película. Sus personajes a menudo se distancian de su entorno y su violencia es una reacción defectuosa a esto.

Hideo Gosha y muchas de sus películas ayudaron a crear el arquetipo del forajido samurái. Las películas de Gosha son tan importantes como las de Kurosawa en cuanto a su influencia, estilo visual y contenido, pero no son tan conocidas en Occidente. Las películas de Gosha a menudo retrataban la lucha entre el pensamiento tradicional y el modernista y eran decididamente antifeudales. En gran parte dejó de hacer chambara y se pasó al género Yakuza en la década de 1970. Algunas de sus películas más destacadas son *Goyokin*, *Hitokiri*, *Sanbiki no Samurai* y *Kedamono no Ken* ("La espada de la bestia").

Kenji Misumi participó activamente en la realización de películas de samuráis desde la década de 1950 hasta mediados de la de 1970. Dirigió aproximadamente 30 películas del género, incluidas algunas de *Lone Wolf y Cub*, y varias de las series *Zatoichi* y *Sleepy Eyes of Death*.

Un excelente ejemplo del tipo de inmediatez y acción evidente en el mejor género se ve en la primera película de Gosha, *Three Outlaw Samurai*, basada en una serie de televisión. Tres granjeros secuestran a la hija del magistrado local para llamar la atención sobre el hambre de los campesinos locales, aparece un ronin y decide ayudarlos. En el proceso, otros dos ronin con lealtades cambiantes se unen al drama, el conflicto se amplía y finalmente conduce a la traición, el asesinato y las batallas entre ejércitos de mercenarios *ronin*.

Recientemente, otro director, Keishi Ōtomo, dirigió una adaptación de acción en vivo de la serie de manga *Rurouni Kenshin* de Nobuhiro Watsuki, que cuenta la historia de un ex Ishin Shishi llamado Himura Kenshin, quien, después del final de Bakumatsu, se convierte en un vagabundo del campo de Japón ofreciendo protección y ayuda a los necesitados, como expiación por los asesinatos que una vez cometió como asesino. La película fue un gran éxito. Rurouni Kenshin se estrenó en cines el 25 de agosto de 2012 en Japón, recaudando más de 36 millones en ese país y más de 60 millones en todo el mundo a partir de noviembre de 2012. Se estrenó en DVD el 26 de diciembre de 2012. La película tiene licencia para su distribución en más de 60 países de Europa, América Latina y Asia. La película

se estrenó en Norteamérica como selección de apertura para el LA EigaFest 2012 el 14 de diciembre de 2012. En 2014 se lanzaron dos secuelas tituladas *Rurouni Kenshin: Kyoto Taika-hen* y *Rurouni Kenshin: Densetsu no Saigo-hen*.

- Personajes Populares

Zatoichi

Zatoichi (座 頭 市) es un personaje ficticio creado por el novelista japonés Kan Shimozawa Es un masajista ciego itinerante y espadachín de finales del período Edo de Japón (décadas de 1830 y 1840). Apareció por primera vez en el ensayo de 1948 *Zatoichi Monogatari* (座頭市物語), parte de la serie Futokoro Techō de Shimozawa *que* se serializó en la revista *Shōsetsu to Yomimono*.

Este personaje originalmente menor fue drásticamente alterado y desarrollado para la pantalla por Daiei Film y el actor Shintaro Katsu, convirtiéndose en el tema de una de las series de películas más antiguas de Japón. Se realizaron un total de 26 películas entre 1962 y 1989. De 1974 a 1979 se produjo una serie de televisión protagonizada por Katsu y algunos de los mismos actores que aparecen en las películas. Producida por Katsu Productions, se emitieron 100 episodios antes de que se cancelara la serie de televisión *Zatoichi.*

La decimoséptima película de la serie *Zatoichi* fue rehecha en Estados Unidos en 1989 por TriStar Pictures como *Blind Fury*, protagonizada por Rutger Hauer. Una película de 2003 fue dirigida por Takeshi Kitano, quien también interpretó al personaje principal. Fue galardonada con el León de Plata a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Venecia. Una adaptación teatral de *Zatoichi* dirigida por Takashi Miike y protagonizada por Show Aikawa fue filmada en 2007 y luego lanzada en video casero. *Zatoichi: The Last* es una película de 2010 dirigida por Junji Sakamoto y protagonizada por Shingo Katori.

Al principio, Zatoichi aparece como un *anma* (masajista) y un *bakuto* (jugador) ciegos e inofensivos que deambulan por la tierra y se ganan la vida con *chō-han* (jugar a los dados), además de dar masajes, realizar acupuntura e incluso, en ocasiones, cantar y cantar. En secreto, sin embargo, es muy hábil en el manejo de la espada, específicamente en el kenjutsu e iaido de la escuela Muraku, junto con las habilidades de espada más generales de Japón, así como la lucha de sumo y el kyujutsu.

Se revela poco de su pasado, aparte de que perdió la vista cuando era niño debido a una enfermedad. Su padre desapareció por razones no reveladas cuando Zatoichi tenía unos cinco años. Su instructor de esgrima lo describe como alguien que practicaba constantemente y con extrema devoción cuando era un alumno para desarrollar sus increíbles habilidades. Zatoichi dice de sí mismo que se convirtió en yakuza (gángster) durante esos tres años que pasó entrenando (que preceden inmediatamente al *The Tale of Zatoichi original)* y mató a muchas personas, algo que más tarde llegó a lamentar profundamente. Esto se refleja en su voluntad de involucrarse en los asuntos de los demás, principalmente de aquellos que sufren opresión y explotación, o alguna forma de corrupción. A pesar de esa reevaluación moral y su nueva perspectiva y remordimiento (y la mayoría de las veces debido a ellos), generalmente tiene una recompensa (a veces bastante grande) por su cabeza de una fuente u otra a lo largo de las películas y series. Sin embargo, debido a su seriedad, ingenio y sentido natural de empatía, muchas personas que lo encuentran durante sus viajes llegan a respetarlo e incluso a preocuparse por él.

A diferencia de un bushi, no lleva una katana tradicional. En cambio, usa un *shikomi-zue* bien hecho (仕込み杖, literalmente "bastón preparado" o espada de bastón), ya que el uso o posesión de verdaderas espadas de combate estaba formalmente prohibido para los no samuráis durante el período Edo. Sin embargo, el decreto era prácticamente imposible de hacer cumplir, como lo demuestran los ejecutores de Yakuza que se muestran empuñando katanas a lo largo de las películas. Las hojas de *Shikomi-zue* eran generalmente de filo recto, de acero desplegado de menor calidad, que no podía compararse ni siquiera con una *katana* de gama baja. Como resultado, la hoja de la espada de caña de Ichi se rompe durante la batalla culminante en *Zatoichi the Fugitive* (la cuarta película). La espada tiene una nueva hoja en la siguiente película, que empuña hasta la decimoquinta

película *Zatoichi's Cane Sword*. La hoja (que se rompe durante la película) y la hoja que la reemplaza fueron forjadas especialmente a un gran costo y con mucho más cuidado que el habitual por los maestros herreros y ambas eran de una calidad excepcional, superior incluso a las espadas de la mayoría de los *samuráis*. Al comienzo de *Zatoichi Meets Yojimbo*, su hoja de espada (presumiblemente la misma) se rompe inexplicablemente y se vende a un herrero junto con su empuñadura y vaina. Su reemplazo no es un *shikomi-zue*, sino un *jotō* (杖刀, literalmente, una "espada de bastón") de origen no revelado que se asemeja a una espada corta y gruesa, que también se rompe pronto. En la siguiente película, *Zatoichi: The Festival of Fire*, vuelve a usar su espada de bastón característica, equipada con una nueva hoja de origen y calidad desconocidos.

La principal fórmula temática recurrente de estas películas y series de televisión es la del vagabundo siempre errante y sentimental que protege a los inocentes y a los indefensos de los *yakuza opresores o guerreros,* detiene lo peor de la injusticia general o la depredación y ayuda a los desafortunados, y a menudo, sin culpa propia, es asaltado por rufianes o tropieza en el camino del peligro. La saga de Zatoichi es esencialmente la de un hombre terrenal pero básicamente bueno y sabio que casi siempre intenta hacer lo decente, para redimirse de alguna manera y tal vez expiar las fallas del pasado. Sin embargo, se cree en cambio un hombre manchado, corrompido y malvado, irredimible e indigno del amor y respeto que algunos le muestran y con razón le tienen. Este autodenominado "dios de las calamidades" suele ser un imán para problemas de un tipo u otro. La muerte es su única compañera constante, ya que pragmáticamente no permite que otras personas, especialmente aquellas a las que ama o tiene en alta estima, se acerquen y permanezcan allí por mucho tiempo; tal conduciría a una eventual tragedia. La muerte parece, como una sombra, seguir a Zatoichi, a menudo reacio, a casi todos los lugares a los que va y, a pesar de su naturaleza mayoritariamente compasiva, matar parece ser algo totalmente natural para él.

Su habilidad de lucha a la velocidad del rayo es increíble, con su espada empuñada al revés; esto, combinado con su imperturbable ingenio nervioso en una pelea, su agudo oído, sentido del olfato y propiocepción, todo lo convierte en un adversario formidable. También es bastante capaz con una *katana* tradicional, como se ve en *Zatoichi's Vengeance* y en la escena de la casa de baños en *Zatoichi and the Festival of Fire*. Del mismo modo, muestra una habilidad considerable usando dos espadas simultáneamente, al estilo *Nitō Ichi* al estilo Musashi en *Zatoichi and the Doomed Man*. Casi sobrenaturalmente peligroso con las espadas, es totalmente capaz (ya sea de pie, sentado o acostado) de luchar y derrotar rápidamente a múltiples oponentes hábiles al mismo tiempo. Algunos, sin embargo, han estado cerca de vencerlo en combate, en particular durante el duelo final en *Zatoichi Challenged*, donde las circunstancias atenuantes jugaron un papel.

Una serie de otros escenarios estándar también se repiten a lo largo de la serie: el hecho de que Zatoichi gane grandes cantidades en los juegos de azar a través de su capacidad para escuchar si los dados han caído en pares o impares es un tema común, al igual que atrapar dados cargados o sustituidos por la diferencia en su sonido. Esto culmina con frecuencia en otra escena, Zatoichi corta las velas que iluminan la habitación y la reduce a oscuridad total, comúnmente acompañada por su lema "Kurayami nara kotchi no mon da" (暗闇ならこっちのもんだ; que significa aproximadamente "La oscuridad es mi aliada" o "Ahora estamos todos ciegos").

El nombre del personaje es en realidad *Ichi*. *Zatō* es un título, el más bajo de los cuatro rangos oficiales dentro de *Tōdōza*, el gremio histórico para ciegos (así, *zato* también designa a una persona ciega en la jerga japonesa). Por lo tanto, Ichi se llama correctamente *Zatō-no-Ichi* ("Persona ciega de bajo rango Ichi", aproximadamente), o *Zatōichi* para abreviar. El masaje era una ocupación tradicional para los ciegos (ya que su falta de visión eliminaba la cuestión del género), al igual que tocar el biwa o, para las mujeres ciegas (*goze*), el shamisen. Siendo menor hinin (lit. "no personas"), los ciegos y los masajistas se consideraban entre los más bajos de la clase social baja, aparte de los eta o los criminales absolutos; en general, se los consideraba miserables, inadvertidos, no mejores que los mendigos o incluso los locos, especialmente durante el Edo, y también se pensaba comúnmente que los ciegos eran malditos, despreciables, gravemente discapacitados mentales, sordos y sexualmente peligrosos.

La serie original de 26 películas presentaba a Shintaro Katsu como Zatoichi. La primera película se hizo en 1962 en blanco y negro. La tercera película, de 1963, fue la primera que se rodó en color. La película número 25 se hizo en 1973, seguida de una pausa de 16 años hasta la última película de Katsu, que él mismo escribió y dirigió en 1989.

La serie original de películas presenta a otros personajes ficticios populares del género en dos ocasiones. *Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman* (1971) se conecta con la serie Shaw Brothers de películas producidas en Hong Kong y dirigidas por el prolífico director Chang Cheh; y *Zatoichi Meets Yojimbo* (1970) presenta a Toshiro Mifune como el agente secreto del shogunato imperial, Daisaku Sasa. Este personaje se parece al personaje principal de las películas *Yojimbo* y *Sanjuro* de Akira Kurosawa. Se alude a las películas anteriores, en las que el personaje de Mifune usó el seudónimo de Sanjuro (30 años), cuando Sassa se llama en broma Shijuro (40 años).

No.	Título en inglés	Año	Japonés	Romanización	Director
1	*The Tale of Zatoichi*	1962	座頭市物語	*Zatōichi monogatari*	Kenji Misumi
2	*The Tale of Zatoichi Continues*		続・座頭市物語	*Zoku Zatōichi monogatari*	Kazuo Mori
3	*New Tale of Zatoichi*	1963	新・座頭市物語	*Shin Zatōichi monogatari*	Tokuzō Tanaka
4	*Zatoichi The Fugitive*		座頭市兇状旅	*Zatōichi kyōjō-tabi*	
5	*Zatoichi on the Road*		座頭市喧嘩旅	*Zatōichi kenka-tabi*	Kimiyoshi Yasuda
6	*Zatoichi and the Chest of Gold*	1964	座頭市千両首	*Zatōichi senryō-kubi*	Kazuo Ikehiro
7	*Zatoichi's Flashing Sword*		座頭市あばれ凧	*Zatōichi abare tako*	
8	*Fight, Zatoichi, Fight*		座頭市血笑旅	*Zatōichi kesshō-tabi*	Kenji Misumi
9	*Adventures of Zatoichi*		座頭市関所破り	*Zatōichi sekisho-yaburi*	Kimiyoshi Yasuda
10	*Zatoichi's Revenge*	1965	座頭市二段斬り	*Zatōichi nidan-giri*	Akira Inoue
11	*Zatoichi and the Doomed Man*		座頭市逆手斬り	*Zatōichi sakate-giri*	Kazuo Mori
12	*Zatoichi and the Chess Expert*		座頭市地獄旅	*Zatōichi jigoku-tabi*	Kenji Misumi
13	*Zatoichi's Vengeance*	1966	座頭市の歌が聞える	*Zatōichi no uta ga kikoeru*	Tokuzō Tanaka
14	*Zatoichi's Pilgrimage*		座頭市海を渡る	*Zatōichi umi o wataru*	Kazuo Ikehiro
15	*Zatoichi's Cane Sword*	1967	座頭市鉄火旅	*Zatōichi tekka-tabi*	Kimiyoshi Yasuda
16	*Zatoichi the Outlaw*		座頭市牢破り	*Zatōichi rōyaburi*	Satsuo Yamamoto
17	*Zatoichi Challenged*		座頭市血煙り街道	*Zatōichi chikemurikaidō*	Kenji Misumi
18	*Zatoichi and the Fugitives*	1968	座頭市果し状	*Zatōichi hatashijō*	Kimiyoshi Yasuda
19	*Samaritan Zatoichi*		座頭市喧嘩太鼓	*Zatōichi kenka-daiko*	Kenji Misumi
20	*Zatoichi Meets Yojimbo*	1970	座頭市と用心棒	*Zatōichi to Yōjinbō*	Kihachi Okamoto
21	*Zatoichi Goes to the Fire Festival*		座頭市あばれ火祭り	*Zatōichi abare-himatsuri*	Kenji Misumi
22	*Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman*	1971	新座頭市・破れ！唐人剣	*Shin Zatōichi: Yabure! Tōjin-ken*	Kimiyoshi Yasuda
23	*Zatoichi at Large*	1972	座頭市御用旅	*Zatōichi goyō-tabi*	Kazuo Mori
24	*Zatoichi in Desperation*		新座頭市物語・折れ	*Shin Zatōichi monogatari:*	Shintaro Katsu

			た杖	*Oreta tsue*	
25	*Zatoichi's Conspiracy*	1973	新座頭市物語・笠間の血祭り	*Shin Zatōichi monogatari: Kasama no chimatsuri*	Kimiyoshi Yasuda
26	*Zatoichi: Darkness Is His Ally*	1989	座頭市	*Zatōichi*	Shintaro Katsu

Muchos directores dirigieron múltiples películas de Zatoichi. Los directores son (en orden de número de películas que dirigieron):

- Kenji Misumi: 6
- Kimiyoshi Yasuda: 6
- Kazuo Mori: 3
- Tokuzo Tanaka: 3
- Kazuo Ikehiro: 3
- Shintaro Katsu: 2
- Akira Inoué: 1
- Satsuo Yamamoto: 1
- Kihachi Okamoto: 1

Las primeras 20 películas fueron producidas y distribuidas por Daiei Film (excepto la película número 16, *Zatoichi the Outlaw*, y la película número 20, *Zatoichi Meets Yojimbo*, que fueron producidas por la propia compañía de Shintaro Katsu, Katsu Productions, y distribuidas en cines por Daiei).

Las últimas 6 películas (y la serie de televisión) también fueron producidas por Katsu Productions. La distribución de estas películas estuvo a cargo de Dainichi Eihai (*Zatoichi Goes to the Fire Festival*, *Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman*), Toho (*Zatoichi at Large*, que Toho también coprodujo con Katsu Productions, *Zatoichi in Desperation* y *Zatoichi at the Blood Fest*), y Shochiku, que estrenó la última película de Zatoichi de Katsu en 1989. Fue relanzada (y retitulada *Darkness Is His Ally*) en 2004, ocasionada por la nueva película de Zatoichi de 2003, *Zatoichi*, protagonizada por Takeshi Kitano, que también estrenó Shochiku.

Chambara Entertainment/Video Action de Honolulu tenía los derechos originales de lanzamiento en VHS de las series de películas de Zatoichi números 1-20, aunque solo lanzó algunos de ellos. Chambara finalmente expiró su licencia de lanzamiento en América del Norte. AnimEigo tenía el resto de los derechos de VHS.

A Home Vision Entertainment se le otorgaron los derechos de distribución en los Estados Unidos de las películas originales de Daiei (excepto la 14 y la 16 (la segunda de las cuales todavía estaba en posesión de AnimEigo)), y las lanzó en DVD: las películas estaban numeradas 1-13, 15 y 17–19. AnimEigo estrenó siete de las películas: *Zatoichi the Outlaw* (1967), *Zatoichi Meets Yojimbo* (1970), *Zatoichi at the Fire Festival* (1970, como *Zatoichi: The Festival of Fire*), *Zatoichi Meets the One-Armed Swordsman* (1971), *Zatoichi at Large* (1972), *Zatoichi in Desperation* (1972) y *Zatoichi at the Blood Fest* (1973, como *La conspiración de Zatoichi*).

Media Blasters (bajo su sello Tokyo Shock) ha lanzado tanto la película de 1989 como la primera temporada (26 episodios) de la serie de televisión.

The Criterion Collection lanzó las primeras 25 películas como una caja de DVD y Blu-ray de formato dual el 26 de noviembre de 2013.

Remakes y spin-offs

- Furia ciega: En 1989, TriStar Pictures lanzó una nueva versión llamada *Blind Fury*, protagonizada por Rutger Hauer como un veterano de la guerra de Vietnam que queda ciego y luego una tribu local le enseña a usar una espada de caña antes de regresar a su hogar en Estados Unidos. Esta película está basada en *Zatoichi Challenged* (1967), la película número 17 de la serie original.

- Zatoichi, película de 2003: En 2003, Takeshi Kitano escribió, dirigió y apareció en una nueva película de alto presupuesto protagonizada por el personaje *Zatoichi*. Se estrenó el 3 de septiembre de 2003 en el Festival de

Cine de Venecia, donde ganó el prestigioso premio Silver Lion, y pasó a muchos otros premios tanto en el país como en el extranjero. La banda sonora fue compuesta por Keiichi Suzuki y la compañía japonesa de claqué *The Stripes*. Zatoichi descubre un pequeño y remoto pueblo de montaña que ha sido invadido por una pandilla de matones que está extorsionando a la gente del pueblo. Mientras Zatoichi busca liberar la ciudad, se encuentra con un *rōnin* que busca empleo para pagar las necesidades de su esposa enferma y dos *geishas,* quienes buscan vengar el asesinato de sus padres, pero pronto descubre que no son lo que parecen ser.

- Zatoichi, 2008: Una versión teatral de *Zatoichi* dirigida por Takashi Miike y protagonizada por Show Aikawa. Fue filmado en 2007 y luego lanzado en video casero.
- Ichi: *En Ichi* de 2008, una compositora ciega que es rescatada (y luego entrenada) por Zatoichi viaja por Japón para encontrar a su mentor.
- Zatoichi, el último: Toho lanzó una nueva película de Zatoichi protagonizada por Shingo Katori titulada *Zatoichi: The Last* el 29 de mayo de 2010.

Otras obras

- En 1969, Teruo Sakamaki (酒巻輝男), propietario de un restaurante japonés de Shinjuku convertido en imitador de Shintaro Katsu/Zatoichi, protagonizó una película de Pink titulada *Lewd Priest: Forty-Eight Positions Cutting* (好色坊主四十八手斬り). La película fue dirigida por Kaoru Umezawa y producida por Uematsu Productions, que supuestamente fue demandada por Daiei por infracción de derechos de autor. Bajo varios alias, incluidos "Shintaro Katsu parecido (勝新太郎ソックリショー)", "Rintaro Katsu (勝利太郎)" y "Sing Lung (勝龍)", Sakamaki siguió imitando a Shintaro Katsu como Zatoichi en numerosas películas en Taiwán, incluyendo: *La venganza del espadachín ciego* (盲劍・血滴子, 1972), *El espadachín ciego contra White Wolf* (盲俠鬥白狼, 1972), *Confianza y hermandad* (義氣傳義氣, 1972), *El jorobado* (漢駝, 1972), *Inspector Karate* (頭號鐵人, 1973) y *El búho del diablo* (魔鬼怪鷹, 1977).
- La serie de películas *Crimson Bat* (1969-1970) y la serie de televisión (1971) fue una variación no autorizada, con una mujer ciega llamada O-Ichi, interpretada por Yoko Matsuyama, como el héroe que empuña una espada.
- *Blindman* es una variación de Spaghetti Western de 1971 de la fórmula Zatoichi protagonizada por Tony Anthony como un pistolero ciego.
- En la segunda temporada de la serie animada *Thundercats* de 1985, un personaje llamado Lynx-O comparte muchas similitudes con Zatoichi. Habiendo sido cegado por los gases volcánicos durante su escape de Thundera, su planeta natal moribundo, Lynx-O desarrolla sus otros sentidos para "ver" el mundo que lo rodea. Es un luchador formidable y puede usar puntos de presión para desactivar y derrotar a sus enemigos.
- El personaje de Zatoichi encuentra homenaje en el personaje de Zato-Ino (también conocido como "el espadachín ciego") en la serie de cómics antropomórficos de larga duración de Stan Sakai, *Usagi Yojimbo* (1984). Esta iteración del personaje utiliza su agudo sentido del olfato para encontrar su camino y combatir a sus enemigos. Zato-Ino apareció por primera vez en *Critters* #7 (enero de 1987), publicado por Fantagraphics Books.
- Una película para televisión del oeste titulada *Blind Justice* fue lanzada en 1994 por HBO. Un veterano de la guerra civil ciego protege a un bebé que está transportando a su familia más allá de un pueblo fronterizo asediado por bandidos.
- En la serie de videojuegos de 1998 *Guilty Gear*, uno de los personajes originales se llama Zato-1, que también es un asesino ciego. Aunque su nombre se pronuncia Zato-one, la palabra japonesa para uno es ichi, de ahí Zato-ichi.
- En el episodio de 2005 de *The Boondocks* titulado "Grandad's Fight", Huey tiene un sueño en el que lucha contra el coronel Stinkmeaner, un anciano ciego y cruel que había golpeado a su abuelo anteriormente en el episodio, como samurái. Más adelante en el episodio, Huey le muestra a su abuelo imágenes del Zatoichi animado en acción, comparando a Stinkmeaner con el espadachín ciego.

- En la película *Devil's Den de* 2006, los personajes principales, mientras están atrapados en el club de striptease por ghouls femeninos, tienen un escenario de fantasía de cómo Zatoichi se ocuparía de los ghouls.
- La banda italiana de heavy metal Holy Martyr lanzó una canción titulada "Zatoichi" en su álbum de 2011 *Invincible*, basada en el personaje. La portada de *Invincible* muestra a Zatoichi en combate contra dos guerreros rivales.
- En la actualización Shogun Pack del juego de disparos en primera persona multijugador de 2007 *Team Fortress 2*, se introdujo una katana llamada "The Half-Zatoichi" para que la usaran tanto el Soldier como el Demoman, aludiendo al hecho de que al Demoman le falta un ojo y está medio ciego, mientras que el casco del Soldado cubre sus ojos y restringe su visión.
- En la película de terror de explotación estadounidense de 2007 *Death Proof*, Jungle Julia llama sarcásticamente al especialista Mike "Zatoichi" cuando no se da cuenta de una valla publicitaria. Mike responde con una amplia sonrisa similar a la de Zatoichi.
- En el juego cooperativo en línea de 2013 *Warframe*, hay una postura de katana llamada "Blind Justice", que hace que la katana se sostenga con un agarre inverso. Su primera combinación de ataque se llama "Zatos' Creed", siendo todas ellas referencias a Zatoichi. Además de esto, hay un aspecto para el Warframe "Excalibur" llamado "Excalibur Zato".
- En la serie de manga de larga duración *One Piece*, el personaje secundario y marino Almirante Fujitora se basa en Zatoichi.
- En el video musical de la canción Inca de Wednesday Campanella, el cantante KOM_I interpreta a un personaje inspirado en Zatoichi.
- El personaje de Zatoichi también encuentra homenaje en *Rogue One: A Star Wars Story de 201,* donde el actor chino Donnie Yen aparece como Chirrut Îmwe, un vagabundo ciego que en secreto es un guerrero muy hábil que cree en la Fuerza y tiene una conexión con ella. Los personajes Jedi Rahm Kota y Kanan Jarrus también se inspiran en el personaje.
- En 2017, Blast Inc. lanzó un breve avance ficticio de una película de ciencia ficción de ocho minutos titulado *ZVP - Zatoichi vs Predator*, producido, escrito y dirigido por Junya Okabe como una película de fans sin fines de lucro protagonizada por Shun Sugata como Zatoichi y puesto a disposición en YouTube. Un equipo muy especial de villanos ataca y mata a un grupo de samuráis al estilo de las historietas, hasta que aparece un misterioso samurái para derrotarlos. Se revela que es un depredador y Zatoichi lo enfrentará con un sable de luz Jedi Knight al estilo de *Star Wars.* También estuvo disponible un video del detrás de cámaras.

<u>El murciélago carmesí</u>

El murciélago carmesí es el título internacional de la serie de cuatro películas jidaigeki (tres de 1969 y una de 1970) basadas en el personaje Blind Oichi (めくらのお市, *Mekura no Oichi*).

El personaje de Blind Oichi es una espadachina ciega creada por Teruo Tanashita en un manga publicado por Shukan Manga Times, en lo que se cree que es una respuesta a la exitosa serie *Zatoichi*. La principal diferencia, además de ser mujer, era que su debilidad es una tendencia femenina estereotipada a ser emocional. El personaje fue interpretado por Yōko Matsuyama, futura esposa del autor del manga original Teruo Tanashita, quien interpretó a espadachinas en varias series de televisión populares, como *Kotohime Shichi Henge (Las siete caras de la princesa Koto)* de 1960 a 1962, *Tsukihime Toge (Princess Tsuki Pass)* en 1963, y *Tabigarasu Kurenai Osen (Crimson Osen The Wanderer)* de 1968 a 1969. El origen del título internacional en inglés "Crimson Bat" no está claro. Algunos han sugerido que se debió a que vestía un kimono rojo carmesí y estaba "ciega como un murciélago", como dice el dicho. Otros han afirmado que el título proviene de una película no relacionada mucho más anterior titulada *Crimson Bat* (紅蝙蝠, *Kurenai Kawahori*, 1958) que presentaba a Yōko Matsuyama en un papel secundario. Otra razón (quizás más probable) fue que Matsuyama acababa de terminar de interpretar a un personaje que empuñaba una espada llamada "Crimson Osen" en la serie de televisión de 52 episodios mencionada

anteriormente *Tabigarasu Kurenai Osen*. El personaje apareció en 4 películas estrenadas por Shochiku, antes de pasar a la televisión tal como lo hizo la serie Zatoichi. Décadas más tarde se estrenó una película oficial basada en Zatoichi sobre una espadachina ciega titulada *Ichi*, que presentaba al personaje principal buscando a su mentor Zatoichi (visto en flashbacks).

Listado de películas

- *Crimson Bat: The Blind Swordswoman* (めくらのお市物語真っ赤な流れ鳥, *Mekura no Oichi Monogatari: Makkana Nagaredori*, 1969)
- *Atrapada, el murciélago carmesí/La espadachina ciega: Piel infernal* (めくらのお市地獄肌, *Mekura no Oichi: Jigokuhada*, 1969)
- *¡Cuidado, murciélago carmesí!* (めくらのお市みだれ笠, *Mekura no Oichi: Midaregasa*, 1969)
- *Crimson Bat - Oichi: Wanted, Dead or Alive* (めくらのお市命貰います, *Mekura no Oichi: Inochi Moraimasu*, 1970)

En 1971, Nippon TV emitió una serie de televisión *Crimson Bat* (めくらのお市, *Mekura no Oichi*) también protagonizada por Yoko Matsuyama con Hiroshi Fujioka. Esta serie fue producida por Union Motion Picture Co, Ltd. (ユニオン映画) y duró 25 episodios desde el 12 de abril de 1971 hasta el 27 de septiembre de 1971. El director de culto Teruo Ishii dirigió los episodios 1,2,12,13, 14, 15, 24 y 25 (el final de la serie).

Nemuri Kyoshiro

Nemuri Kyōshirō (眠狂四郎, *Nemuri Kyōshirō*) es una serie de novelas jidaigeki escritas por Renzaburō Shibata. Las historias se serializaron originalmente a partir de mayo de 1956 en el *Shūkan Shinchō*.

Las historias tienen lugar durante el período Edo bajo el shogunato Tokugawa y las reglas de Tokugawa Ienari y su sucesor Tokugawa Ieyoshi. *Se centran en el personaje del título, un rōnin* de ojos somnolientos, o espadachín fuera de la ley, que es hijo de una madre japonesa (la hija de un *daimyō*, que comete *jigaki* algún tiempo después del nacimiento de Kyoshiro) y de padre extranjero, y que fue concebido durante una Misa Negra (resultando en su feroz odio por lo que considera la hipocresía del cristianismo).

Adaptaciones

Serie Tsuruta Kōji (1956–1958)

"Nemuri Kyoshiro" fue interpretado por primera vez por Kōji Tsuruta en tres películas estrenadas por Toho:

1. *Nemuri Kyōshirō Burai Hikae* (*Diario de un forajido*, 1956)
2. *Nemuri Kyōshirō Burai Hikae Dainibu* (*Diario de un forajido Pt. 2 - Full Moon Cut*, 1957)
3. *Nemuri Kyōshirō Burai Hikae: Maken Jigoku (El hechizo del oro oculto*, 1958)

Serie Ichikawa Raizo (1963-1969)

De 1963 a 1969, Ichikawa Raizo interpretó a "Nemuri Kyoshiro" en la serie de Daiei Film. Animeigo lanzó las primeras seis películas de la serie Daiei en VHS y las primeras cinco en laserdisc bajo el título de *Sleepy Eyes of Death*. Animeigo anunció más tarde que había renovado sus derechos de licencia de la serie y lanzó una caja de las primeras cuatro películas en DVD en 2009. Una segunda caja que contenía las siguientes cuatro películas se lanzó en el verano de 2010 (que marcó el primer lanzamiento oficial en DVD en Estados Unidos de *La Máscara de la Princesa* y *Sword of Villainy*). La tercera caja salió en 2013.

Sleepy Eyes of Death 1: The Chinese Jade (1963)

- *Nemuri Kyōshirō Sappōchō (Entra Kyōshirō Nemuri el espadachín) Nemuri Kyōshirō Sappōchō* Dirigida por Tokuzō Tanaka

Protagonizada por Tamao Nakamura, Tomisaburo Wakayama, Katsuhiko Kobayashi

Sleepy Eyes of Death 2: Sword of Adventure (1964)

- *Nemuri Kyōshirō Shōbu (Las aventuras de Kyōshirō Nemuri), d*irigida por Kenji Misumi

Protagonizada por Shiho Fujimura, Miwa Takada, Yoshi Kato

Sleepy Eyes of Death 3: Full Circle Killing (1964)

- *Nemuri Kyōshirō Engetsugiri (Hazañas de Kyōshirō Nemuri)* Dirigida por Kimiyoshi Yasuda

Protagonizada por Yuko Hamada, Taro Marui

Sleepy Eyes of Death 4: Sword of Seduction (1964)

- *Nemuri Kyōshirō: Joyoken (Kyoshiro Nemuri at Bay)* Dirigida por Kazuo Ikehiro

Protagonizada por Shiho Fujimura, Masumi Harukawa, Tomisaburo Wakayama

Sleepy Eyes of Death 5: Sword of Fire (1965)

- *Nemuri Kyōshirō: Enjo-ken (El espadachín y el pirata)* Dirigida por Kenji Misumi

Protagonizada por Tamao Nakamura, Michiko Sugata, Kō Nishimura

Sleepy Eyes of Death 6: Sword of Satan (1965)

- *Nemuri Kyōshirō: Masho-ken (La espada misteriosa de Kyoshiro)* Dirigida por Kimiyoshi Yasuda

Protagonizada por Michiko Saga, Fujio Suga, Machiko Hasegawa, Yoshio Inaba

Sleepy Eyes of Death: La máscara de la princesa (1966)

- *Nemuri Kyōshirō: Tajo-ken (La máscara de la princesa)* Dirigida por Akira Inoue

Protagonizada por Yaeko Mizutani, Ichirō Nakatani, Ryutaro Gomi

Sleepy Eyes of Death 8: Sword of Villainy (1966)

- *Nemuri Kyōshirō: Burai-ken (La espada que salvó a Edo)* Dirigida por Kenji Misumi

Protagonizada por Shigeru Amachi, Shiho Fujimura, Tatsuo Endo

Sleepy Eyes of Death 9: Un rastro de trampas (1967)

- *Nemuri Kyōshirō: Burai-Hikae masho no hada (El rastro de las trampas)* Dirigida por Kazuo Ikehiro

Protagonizada por Mikio Narita, Nobuo Kaneko, Haruko Mabuchi

Sleepy Eyes of Death 10: El infierno es una mujer (1968)

- *Nemuri Kyōshirō: Onna jigoku (El Ronin llamado Nemuri)* Dirigida por Tokuzō Tanaka

Protagonizada por Miwa Takada, Takahiro Tamura, Yūnosuke Itō, Eitaro Ozawa

Sleepy Eyes of Death 11: In the Spider's Lair (1968)

- *Nemuri Kyōshirō: Hito hada kumo (La tarántula humana)* Dirigida por Kimiyoshi Yasuda

Protagonizada por Mako Midori, Yūsuke Kawazu, Fumio Watanabe, Minori Terada

Sleepy Eyes of Death 12: Castle Menagerie (1969)

- *Nemuri Kyōshirō: Akujo-gari (Castle Menagerie)* Dirigida por Kazuo Ikehiro

Protagonizada por Shiho Fujimura, Kayo Matsuo, Shinjirō Ehara

Serie Matsukata Hiroki (1969)

Después de la muerte de Ichikawa, Matsukata Hiroki interpretó el papel de "Nemuri Kyoshiro" en dos películas más de Daiei:

1. *Nemuri Kyōshirō: Engetsu Sappo* (1969, *El espadachín de la luna llena*) Dirigida por Kazuo Mori

2. *Nemuri Kyōshirō manji giri* (1969, *Fylfot Swordplay*) Dirigida por Kazuo Ikehiro

Serie Tamura Masakazu

Luego, Masakazu Tamura interpretó el papel de "Nemuri Kyoshiro" en una serie de televisión de Fuji y más tarde en cinco especiales de películas para televisión. Tamura también interpretó el papel en el escenario en 1973 y 1981.

1. *Nemuri Kyōshirō* (1972-1973) una producción de Kansai - Toei, 26 episodios
2. *Nemuri Kyōshirō* (1989) Dirigida por Tokuzō Tanaka
3. *Nemuri Kyōshirō 2: Conspiración en el castillo de Edo* (1993) Dirigida por Akira Inoue
4. *Nemuri Kyōshirō 3: El hombre sin mañana* (1996) Dirigida por Sadao Nakajima
5. *Nemuri Kyōshirō 4: La mujer que amaba a Kyoshiro* (1998) Dirigida por Akira Inoue
6. *Nemuri Kyōshirō: The Final* (2018) Dirigida por Tomohiko Yamashita

En el escenario

1. *Nemuri Kyoshirō Buraihikae* (1973)
2. *Nemuri Kyoshirō* (1973)
3. *Nemuri Kyōshirō Curuz no Hahano Komoriuta* (1981)

Serie Kataoka Takao (1982–1983)

Luego, Kataoka Takao interpretó el papel de "Nemuri Kyoshiro" en dos series de episodios de 50 minutos para TV Tokyo. La trama de la primera serie tiene lugar durante el shogunato Tokugawa Ieyoshi con el clan Satsuma liderando una conspiración con 13 clanes occidentales contra las políticas del líder del consejo Mizuno Tadakuni; Cuando los miembros del clan Satsuma, creyendo que trabaja para Mizuno, asesinan a sus amigos, Kyoshiro (que desprecia tanto al shogunato como a los conspiradores por considerarlos igualmente corruptos) se ve envuelto involuntariamente en los acontecimientos y viaja a Kioto para enfrentarse a los líderes de la conspiración, seguido por y asistido en ocasiones por O-ran (Kayo Matsuo), una agente femenina de Mizuno, y Kinpachi (Shōhei Hino), un fracasado y carterista ocasional, demasiado aficionado a los juegos de azar y las mujeres, pero con ciertas habilidades inusuales.

En 1983 se emitió una segunda serie, también protagonizada por Kataoka Takao; esta serie no tenía una trama subyacente, sino que consistía en historias individuales que tenían lugar después de que Kyoshiro regresara a Edo, utilizando el barco-posada Funasen como residencia temporal.

1. *Nemuri Kyōshirō: Engetsu Sappô* (1982, *Nemuri Kyoshiro: Full Moon Swordsman*, también conocido como *Nemuri Kyoshiro: Son of the Black Mass*) - 20 episodios
2. *Nemuri Kyōshirō Burai estribillo* (1983) - 22 episodios

Otras adaptaciones

1. *Nemuri Kyōshirō Burai estribillo* (1957) una producción de Nippon Television, protagonizada por Wataru Emi (Shuntaro Emi)
2. *Nemuri Kyōshirō* (1961), una producción de televisión japonesa, protagonizada por Wataru Emi (Shuntaro Emi)
3. *Nemuri Kyōshirō* (1967) una producción de Fuji TV, protagonizada por Mikijirō Hira

Legado

- Isao Takahata dijo que los trajes de guerrero en *Pom Poko* estaban inspirados en Nemuri Kyoshiro.
- El anime *Blade* tiene al personaje imitando la técnica de espada de Nemuri Kyoshiro en un punto.
- El personaje titular en la adaptación al anime de 2011 de *Dororon Enma-kun* también logra el movimiento en el episodio 12.
- El personaje llamado Kyoshiro en el manga "One piece" lleva el nombre de Nemuri Kyoshiro.

Miyamoto Musashi

- *Miyamoto Musashi* (1929), dirigida por Kintaro Inoue.
- *Miyamoto Musashi chi no maki* (1937), dirigida por Takizawa Eisuke.
- *Miyamoto Musashi* (1938), dirigida por Kazuo Mori.
- *Miyamoto Musashi chi no maki* (1938), dirigida por Ishihashi Seiichi.
- *Miyamoto Musashi ketto Hannyazaka* (1943), dirigida por Daisuke Ito.
- *Miyamoto Musashi: Kongoin no ketto* (1943), dirigida por Daisuke Ito.
- *Miyamoto Musashi: Nito-ryu kaigen* (1943), dirigida por Daisuke Ito.
- *Miyamoto Musashi* (1944), dirigida por Kenji Mizoguchi.
- *Miyamoto Musashi* (1954), dirigida por Yasuo Kohata.
- *Samurai I: Musashi Miyamoto* (1954), dirigida por Hiroshi Inagaki (Parte I de la *Trilogía Samurai*, protagonizada por Toshiro Mifune como Musashi).
- *Samurai II: Duelo en el Templo Ichijoji Zoku Miyamoto Musashi: Ichijoji no ketto* (1955), dirigida por Hiroshi Inagaki (Parte II de la *Trilogía Samurai*, protagonizada por Toshiro Mifune como Musashi).
- *Samurai III: Duel at Ganryu Island Miyamoto Musashi kanketsu-hen: ketto Ganryujima* (1955), dirigida por Hiroshi Inagaki (Parte III de *Samurai Trilogy*, protagonizada por Toshiro Mifune como Musashi).
- *Miyamoto Musashi shonen* (1956), dirigida por Tatsuo Sakai.
- *Miyamoto Musashi* (película de 1961), película de 5 partes y 10 horas dirigida por Tomu Uchida y protagonizada por Nakamura Kinnosuke.
- *Miyamoto Musashi: Espadas de la muerte* (1971), dirigida por Tomu Uchida.
- *Miyamoto Musashi: Sword of Fury* (1973), dirigida por Tai Kato.
- Miyamoto aparece como un personaje, junto a Jubei Yagyu, en *Samurai Reincarnation* de Kinji Fukasaku.
- *Ganryujima: Kojiro y Musashi* (1992), dirigida por Yuji Murakami
- Musashi hace una aparición en la película *Aragami* de Ryuhei Kitamura como el dios titular de la batalla. Se le representa como una entidad divina con un grado de inmortalidad.
- Musashi se menciona en la narración de la película neo-noir de 2009 *The Perfect Sleep*.
- *Samurai* (2010), documental sobre los samuráis y Miyamoto Musashi protagonizado por Mark Dacascos.
- *Crazy Samurai Musashi* (2020), dirigida por Yūji Shimomura y protagonizada por Tak Sakaguchi como Musashi Miyamoto

Lobo solitario y cachorro

Se produjeron un total de seis películas de *Lone Wolf and Cub* protagonizadas por Tomisaburo Wakayama como Ogami Ittō y Tomikawa Akihiro como Daigoro basadas en el manga. También se conocen como la serie *Sword of Vengeance*, basada en el título en inglés de la primera película, y más tarde como la serie *Baby Cart*, porque el joven Daigoro viaja en un cochecito de bebé empujado por su padre.

Las primeras tres películas, dirigidas por Kenji Misumi, fueron estrenadas en 1972 y producidas por Shintaro Katsu, el hermano de Wakayama y la estrella de la serie de películas de 26 partes *Zatoichi*. Las siguientes tres películas fueron producidas por el mismo Wakayama y dirigidas por Buichi Saitō, Kenji Misumi y Yoshiyuki Kuroda, estrenadas en 1972, 1973 y 1974, respectivamente. Wakayama dejó de hacer las películas después de que la popular serie de televisión comenzara a emitirse.

Shogun Assassin (1980) fue una compilación en inglés para la audiencia estadounidense, editada principalmente de la segunda película, con 11 minutos de metraje de la primera. Además, la tercera película, *Lone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades*, fue relanzada en DVD en los EE.UU. con el nombre *de Shogun Assassin 2: Lightning Swords of Death*.

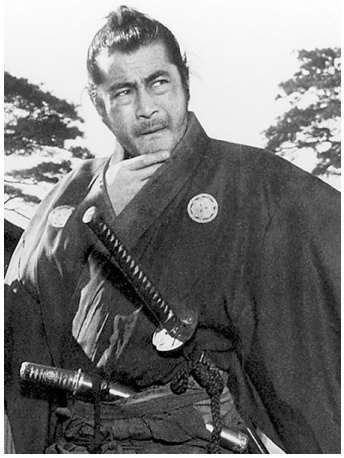
No.	Título en inglés	Año	Japonés	Romanización	Traducción (inglés)
1	*Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance*	1972	子連れ狼 子を貸し腕貸しつかまつる	*Kozure Ōkami: Kowokashi udekashi tsukamatsuru*	Wolf with Child in Tow: Child and Expertise for Rent
2	*Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx*	1972	子連れ狼 三途の川の乳母車	*Kozure Ōkami: Sanzu no kawa no ubaguruma*	Wolf with Child in Tow: Baby Cart of the River of Sanzu
3	*Lone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades* AKA *Shogun Assassin 2: Lightning Swords of Death*	1972	子連れ狼 死に風に向う乳母車	*Kozure Ōkami: Shinikazeni mukau ubaguruma*	Wolf with Child in Tow: Baby Cart Against the Winds of Death
4	*Lone Wolf and Cub: Baby Cart in Peril* AKA *Shogun Assassin 3: Slashing Blades of Carnage*	1972	子連れ狼 親の心子の心	*Kozure Ōkami: Oya no kokoro ko no kokoro*	Wolf with Child in Tow: The Heart of a Parent, the Heart of a Child
5	*Lone Wolf and Cub: Baby Cart in the Land of Demons* AKA *Shogun Assassin 4: Five Fistfuls of Gold*	1973	子連れ狼 冥府魔道	*Kozure Ōkami: Meifumado*	Wolf with Child in Tow: Land of Demons
6	*Lone Wolf and Cub: White Heaven in Hell* AKA *Shogun Assassin 5: Cold Road to Hell*	1974	子連れ狼 地獄へ行くぞ!大五郎	*Kozure Ōkami: Jigoku e ikuzo! Daigoro*	Wolf with Child in Tow: Now We Go to Hell, Daigoro!
7	*Shogun Assassin*	1980		Una película doblada con 12 minutos de Sword of Vengeance y mucho de Baby Cart at the River Styx.	

En 1992, la historia se adaptó nuevamente para la película, *Lone Wolf and Cub: Final Conflict*, también conocida como *Handful of Sand* o *A Child's Hand Reaches Up* (*Kozure Ōkami: Sono Chiisaki te ni*, literalmente *In That Little Hand*), dirigida por Akira Inoue y protagonizada por Masakazu Tamura como Ogami Itto.

Además de las seis películas originales (y *Shogun Assassin* en 1980), se han emitido varias películas para televisión en relación con la serie de televisión como pilotos, compilaciones u originales. Estos incluyen varios protagonizados por Kinnosuke Yorozuya, en 1989 una película para televisión llamada *Lone Wolf With Child: An Assassin on the Road to Hell*, más conocida como *Baby Cart In Purgatory*, donde Hideki Takahashi interpreta a Ogami Ittō y Tomisaburo Wakayama coprotagoniza como Retsudo Yagyu.

En marzo de 2012, Justin Lin fue anunciado como director de una versión estadounidense de *Lone Wolf and Cub*. En junio de 2016, se anunció que el productor Steven Paul había adquirido los derechos.

Sanjuro



Sanjuro, interpretado por Toshiro Mifune, es el personaje ronin errante que actúa como yojimbo (guardaespaldas) en dos de las películas de Kurosawa, *Yojimbo* y *Sanjuro*. En ambas películas, 三十郎 Sanjuro (un nombre de pila propio pero que también puede interpretarse como "treinta años") forma un apellido diferente (桑畑 Kuwabatake que significa "campo de moreras" y 椿 Tsubaki que significa "camelia"), lo que llevó a algunos a etiquetar al personaje como un "ronin sin nombre", en referencia al personaje del Hombre sin nombre que fue directamente inspirado por *Yojimbo* e interpretado por Clint Eastwood en la "Trilogía del dólar" de Spaghetti Western de Sergio Leone.

Más tarde, Mifune interpretó papeles análogos en dos películas estrenadas en 1970, la película Zatoichi *Zatoichi Meets Yojimbo* (como 佐々大作 Sasa Daisaku) e *Incident at Blood Pass* (como 鎬刀三郎 Shinogi Tōzaburō, "crestas en una espada" Tozaburo), los dos 1972-1974 Serie de televisión *Ronin of the Wilderness* y *Yojimbo of the Wilderness* (como 峠九十郎 Tōge Kujūrō, "Paso de montaña" Kujuro), la serie de televisión de 1975 *The Sword, the Wind, and the Lullaby* (como 砦十三郎 Toride Jūzaburō, "Fortaleza" Juzaburo), la serie de televisión de 1976 *Ronin in a Lawless Town* (como ミスターの旦那 Misutā no Danna = "Mister customer"), la serie de películas de televisión de 1981 *The Lowly Ronin*(como 春夏秋冬 Shunka Shūtō, "Primavera-Verano Otoño-Invierno"), y la película para televisión de 1983 *The Secret of Cruel Valley* (como 素浪人 Surōnin = "Lowly ronin").

La historia está basada en gran parte en el cuento *Días Pacíficos* (日日平安 *Nichinichi hei-un*) de Shūgorō Yamamoto. Aunque originalmente *Sanjuro* se planeó como una adaptación directa del cuento, tras el éxito de *Yojimbo* (1961) el estudio decidió convertirla en una secuela protagonizada por el mismo antihéroe sin nombre, para lo cual Kurosawa reformuló el guion completamente.

La escena donde un solo pétalo cae en un arroyo agitado fue bastante difícil de realizar. Originalmente el personal consideró utilizar un cable de piano, pero temieron que este fuera demasiado fácil de notar dentro de la película. Una diseñadora de vestuario sugirió desenredar una pantimedia de nailon y usar el filamento; cuando el método probó ser un éxito, el utilero Shoji Jinbo afirmó que la felicidad que sintió fue "indescriptible".

En un documental alusivo sobre el rodaje de la película el actor Tatsuya Nakadai y el diseñador de producción Yoshiro Muraki discuten la "explosión de sangre" del clímax de la película. En el momento en que se activó la manguera del compresor sujeta a Nakadai, para hacer el efecto, la misma reventó causando un inmenso chorro de sangre. Nakadai indicó que la presión fue tan fuerte que casi lo levantó del suelo y requirió de toda su fuerza para completar la escena.

El aburrido Hatamoto

"El aburrido Hatamoto" Saotome Mondonosuke (también conocido en inglés como "The Idle Vassal" y "The Crescent-Scarred Samurai"), era un *hatamoto* o vasallo directo de Shogun Tsunayoshi, cuya 'cicatriz creciente' en su frente significa su derecho a matar en nombre del shogun y librar a Japón de la corrupción y el mal. Saotome ansía acción para combatir el aburrimiento que siente cuando no enfrenta su habilidad con la espada contra aquellos que corromperían a Japón. El personaje fue famoso por Utaemon Ichikawa en una película 30 veces entre 1930 y 1963 y en una serie de televisión de 25 episodios de 1973 a 1974, por Takeo Nakamura en una serie de televisión de 1959 a 1960, por Hideki Takahashi en una serie de televisión de 1970 a 1974, de Mikijiro Hira en una película para televisión de 1983, Kin'ya Kitaōji (hijo de Ichikawa, que también apareció con su padre en algunas de las películas) en 9 películas para televisión de 1988 a 1994 y en una serie de televisión de 10 episodios en 2001.

Tange Sazen

El espadachín tuerto y manco Tange Sazen (丹下左膳) es un personaje ficticio de la literatura, el cine y la televisión japonesa. El leal samurái del clan Sōma, Tange Samanosuke, es atacado y mutilado como resultado de una traición, perdiendo el ojo derecho y el brazo derecho. Luego comienza a llevar la vida de un ronin nihilista, usando el seudónimo de Sazen.

Tange Sazen apareció por primera vez en una serie de Fubō Hayashi (林不忘, *Hayashi Fubō*) que se desarrolló desde octubre de 1927 hasta mayo de 1928 en el *Mainichi Shimbun*. La historia se refería a las hazañas de Ōoka Echizen, y Sazen era un personaje secundario. Pero su apariencia sorprendentemente dramática, con una cicatriz en el ojo derecho y la manga derecha vacía, como se muestra en las ilustraciones de Tomiya Oda (小田富弥, *Oda Tomiya*), cautivó tanto la imaginación del público que en pocos meses se produjeron tres películas de las aventuras de Tange por diferentes compañías. La más popular de estas películas fue la dirigida por Daisuke Itō en Nikkatsu, protagonizada por Denjirō Ōkōchi (大河内傳次郎, *Ōkōchi Denjirō*). Como resultado del éxito de estas películas, Hayashi escribió una nueva serie, *Tange Sazen*, con Tange como héroe. Esto se publicó inicialmente en el *Mainichi Shimbun* de junio a octubre de 1933, pero los conflictos internos en el periódico llevaron a la interrupción de la publicación y la serie finalmente se reanudó en el *Yomiuri Shimbun* a partir de enero de 1934. En esta historia, Tange pasó del personaje nihilista que había sido en la primera novela a un valeroso luchador contra la injusticia. La película *The Million Ryo Pot* presentó a Ōkōchi interpretando a un Tange cómico. Ōkōchi es el actor más identificado con Tange en el cine, pero muchos otros han interpretado el papel, incluidos Tsumasaburō Bandō, Ryūtarō Ōtomo, Ryūnosuke Tsukigata, Kinnosuke Nakamura y Tetsurō Tanba. Komako Hara también interpretó a una Sazen femenina en un par de películas en 1937.

Películas

- Tange Sazen: Hyakuman ryō no tsubo (2004) interpretado por Toyokawa Etsushi
- Onna Sazen: Nuretsubame Katate Giri (Lady Sazen y la espada golondrina empapada, 1969) con Michiyo Okusu
- Onna Sazen (Espadachina de un solo ojo y un brazo, 1968) con Michiyo Okusu como "O-kin", la "Sazen" femenina
- Tange Sazen: Hien iaigiri (El secreto de la urna, 1966) interpretado por Nakamura Kinnosuke
- Tange Sazen Nuretsubame Ittōryū (Tange Sazen y la princesa, 1961) interpretado por Ōtomo Ryūtarō
- Tange Sazen Yōtō Nuretsubame (La espada misteriosa, 1960) interpretado por Ōtomo Ryūtarō
- Tange Sazen doto-hen (El misterio de los dragones gemelos, 1959) interpretado por Ōtomo Ryūtarō
- Tange Sazen (1958) interpretado por Ōtomo Ryūtarō
- Onna Sazen (Lady Sazen, 1937), interpretada por Hara Komako como "Lady Sazen"
- Tange Sazen Yowa - Hyakumanryō No Tsubo (The Million Ryo Pot, 1935) interpretado por Ôkôchi Denjirô

Temática

Una película de samuráis debe incluir guerreros samuráis, lucha con espadas y un escenario histórico. Los guerreros samurái, en el cine, se diferencian de otros guerreros por el código de honor seguido para honrar al líder del samurái. Un samurái debe necesariamente ser hábil en la guerra y las artes marciales y estar listo para defender su honor incluso hasta la muerte. Si no puede defender su honor, un samurái puede optar por cometer autodestripamiento, seppuku, para salvar la reputación o la "cara". En cambio, un samurái puede vengarse en el caso de la pérdida de alguien que le importaba, como ocurre en la película *Harakiri*. En *Harakiri*, Hanshiro Tsugumo se venga de la casa de Kageyu Saito por la pérdida de su yerno adoptivo, quien fue obligado a suicidarse por la casa de Kageyu Saito. La casa de Kageyu Saito se negó a darle dinero al yerno. Debido a que había pedido suicidarse, se vio obligado a autodestriparse, con un giro notable que no se revela en esta discusión. Hanshiro sabe que se hizo un ejemplo injusto de su yerno para desalentar que los samuráis empobrecidos pidieran donaciones de la casa de Kageyu. En el cine, la motivación puede variar, pero el comportamiento del samurái es mantener el honor incluso en la muerte y se perpetúa en el código del bushido.

Además, al observar el escenario histórico de la película, la audiencia puede tomar el contexto cultural de los samuráis en ese período determinado. Por ejemplo, el período Sengoku (1478-1603) vio a Japón desgarrado por la guerra civil cuando los señores de la guerra daimyō lucharon por el control de la tierra. En el período Tokugawa (1603-1868), la paz de la guerra civil significó que no había guerras para que los samuráis lucharan y algunos samuráis se convirtieron en ronin, guerreros sin amo que luchaban por sobrevivir. En el periodo Meiji (1868-1912), vemos un declive de la existencia hereditaria de los samuráis y el auge de la occidentalización. En este período, el ideal del samurái y el código del bushido se popularizan en la creencia del guerrero militar. El marco de tiempo significó cambios en los tipos de conflictos para que los samuráis lucharan y la película capturaría su resistencia contra probabilidades abrumadoras.

Un conflicto recurrente con el que se encuentran los samuráis ideales es el conflicto de *ninjō* y giri. *Ninjō* es el sentimiento humano que te dice lo que es correcto y giri es la obligación del samurái hacia su señor y clan. El conflicto se originó por el control abrumador del gobierno Tokugawa bakufu sobre el comportamiento de los samuráis. A menudo, los samuráis cuestionan la moralidad de sus acciones y se debaten entre el deber y la conciencia. Este conflicto trasciende eras en las películas de samuráis y puede crear la percepción del protagonista como un desvalido moral o un guerrero inquebrantable. En *El último samurái*, Katsumoto ya no es útil para su emperador y es sentenciado a autodestriparse. Va en contra de su deber de cumplir su sentencia y huye para luchar en su rebelión final contra el ejército del gobierno central. El conflicto entre ninja y giri es dinámico para el carácter del samurái.

El guerrero samurai es a menudo sinónimo de su propia espada. Aunque el manejo de la espada es un aspecto importante de la guerra, idealizar al samurái y la espada como si tuvieran un vínculo es un ideal inventado, aunque se populariza en muchos dramas. El período Tokugawa vio un cambio en el tipo de guerra, ya que el combate pasó del arco y la flecha al combate cuerpo a cuerpo con armas de mano y la competencia competitiva con espada.

Hay una serie de temas que ocurren en las tramas de las películas de samuráis. Muchos muestran samuráis itinerantes sin amo, que buscan trabajo o un lugar en la sociedad. Otros son relatos históricos de época de personajes reales. Otros muestran historias de lealtad al clan.

Influencia internacional

Inicialmente, las primeras películas de samuráis se vieron influenciadas por el género cinematográfico occidental, aún en crecimiento, antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, ambos géneros han tenido un impacto saludable el uno en el otro. Dos antepasados del género, Akira Kurosawa y Masaki Kobayashi, fueron influenciados por directores de cine estadounidenses como John Ford.

Varias películas occidentales han vuelto a contar la película samurái en un contexto occidental, particularmente Spaghetti Westerns. *A Fistful of Dollars*, dirigida por el italiano Sergio Leone, y *Last Man Standing*, de Walter Hill, son remakes de *Yojimbo.* El personaje de Man with No Name de Clint Eastwood se inspiró hasta cierto

punto en el personaje ronin errante de Mifune que apareció en muchas de sus películas. *La Fortaleza Oculta* influyó en George Lucas cuando hizo *Star Wars*. *Seven Samurai* se ha rehecho como un western y una película de contexto de ciencia ficción, *Los Siete Magníficos* y *La Batalla Más Allá de las Estrellas*. Otras películas occidentales influenciadas por samuráis incluyen a Charles Bronson y Toshirō Mifune en *Red Sun* (1971), *Ronin* de David Mamet (con Jean Reno y Robert De Niro), *Six-String Samurai* (1998) y *Ghost Dog: The Way of the Samurai* (1999).

Seven Samurai fue muy influyente, a menudo vista como una de las películas más "rehechas, reelaboradas y referenciadas" del cine. Hizo popular el tropo de "ensamblar el equipo" en películas y otros medios; desde entonces, esto se ha convertido en un tropo común en muchas películas de acción y de atracos. Las imágenes, la trama y el diálogo de *Seven Samurai* han inspirado a una amplia gama de cineastas, desde George Lucas hasta Quentin Tarantino. Muchas películas han tomado prestados elementos de *Seven Samurai*, con ejemplos que incluyen elementos de la trama en películas como *Three Amigos* (1986) de John Landis, elementos visuales en escenas de batalla a gran escala de películas como *El señor de los anillos: Las dos torres* (2002) y *The Matrix Revolutions* (2003), y escenas prestadas en *Mad Max: Fury Road* de George Miller (2015).

El personaje de Zatoichi fue rehecho como *Blind Fury* en los Estados Unidos, protagonizado por Rutger Hauer como un espadachín ciego que vive en los Estados Unidos modernos. Más recientemente, *The Last Samurai* (2003), la historia se basa libremente en el verdadero oficial histórico francés Jules Brunet que ayuda a los samuráis japoneses en la rebelión contra el Emperador.

Películas más relevantes

Título en inglés	Director	Estreno
Orochi	Buntaro Futagawa	1925.11.20
Humanity and Paper Balloons	Sadao Yamanaka	1937.08.25
The 47 Ronin	Kenji Mizoguchi	1941.12.01 1941.12.11
Jakoman and Tetsu	Senkichi Taniguchi	1949.07.11
Rashomon	Akira Kurosawa	1950.08.25
Conclusion of Kojiro Sasaki: Duel at Ganryu Island	Hiroshi Inagaki	1951.10.26
Vendetta for a Samurai	Kazuo Mori	1952.01.03
Gate of Hell	Teinosuke Kinugasa	1953.10.31
Seven Samurai	Akira Kurosawa	1954.04.26
Samurai Trilogy • Musashi Miyamoto • Duel at Ichijoji Temple • Duel at Ganryu Island	Hiroshi Inagaki	1954.09.26 1955.07.12 1956.01.01
Throne of Blood	Akira Kurosawa	1957.01.15
The Hidden Fortress	Akira Kurosawa	1958.12.28
Samurai Saga	Hiroshi Inagaki	1959.04.28
The Gambling Samurai	Senkichi Taniguchi	1960.03.29
Castle of Flames	Tai Kato	1960.10.30
Sanjuro • Yojimbo • Sanjuro	Akira Kurosawa	1961.04.25 1962.01.01
The Tale of Zatoichi	Kenji Misui	1962.04.12
Harakiri	Masaki Kobayashi	1962.09.16
Chushingura	Hiroshi Inagaki	1962.11.03

Three Outlaw Samurai	Hideo Gosha	1964.05.13
Samurai Assassin	Kihachi Okamoto	1965.01.03
Sword of the Beast	Hideo Gosha	1965.09.18
The Sword of Doom	Kihachi Okamoto	1966.02.25
Samurai Rebellion	Masaki Kobayashi	1967.05.27
The Saga of Tanegashima	Kazuo Mori	1968.05.18
Kill!	Kihachi Okamoto	1968.06.22
Samurai Banners	Hiroshi Inagaki	1969.03.01
Red Lion	Kihachi Okamoto	1969.10.10
Shinsengumi	Tadashi Sawashima	1969.12.05
Goyokin	Hideo Gosha	1969.05.01
Hitokiri (Tenchu)	Hideo Gosha	1969.08.09
Mission: Iron Castle	Kazuo Mori	1970.02.07
The Ambitious	Daisuke Itō	1970.02.14
Incident at Blood Pass	Hiroshi Inagaki	1970.03.21
Shogun's Samurai	Kinji Fukasaku	1978.01.21
The Fall of Ako Castle	Kinji Fukasaku	1978.10.28
Kagemusha	Akira Kurosawa	1980.04.26
The Bushido Blade	Tsugunobu Kotani	1981
Legend of the Eight Samurai	Kinji Fukasaku	1983.12.10
Ran	Akira Kurosawa	1985.06.01
Zatoichi: Darkness Is His Ally	Shintaro Katsu	1989.02.04
Heaven and Earth	Haruki Kadokawa	1991.02.08
Journey of Honor	Gordon Hessler	1991.04.27
47 Ronin	Kon Ichikawa	1994.10.22
After the Rain	Takashi Koizumi	1999.09.05
The Twilight Samurai	Yōji Yamada	2002.11.02
When the Last Sword Is Drawn	Yōjirō Takita	2003.01.18
Zatoichi	Beat Takeshi	2003.09.02
The Hidden Blade	Yōji Yamada	2004.10.30
Love and Honor	Yōji Yamada	2006.12.01
Castle Under Fiery Skies	Mitsutoshi Tanaka	2009.09.12
13 Assassins	Takashi Miike	2010.09.25
Sword of Desperation	Hideyuki Hirayama	2010.07.10
Ichimei	Takashi Miike	2011.10.15
Rurouni Kenshin • Rurouni Kenshin • Kyoto Inferno • The Legend Ends	Keishi Ōtomo	 2012.08.25 2014.08.01 2014.09.13
Samurai's Promise	Daisaku Kimura	2018.09.28

Actores relevantes

- Sonny Chiba
- Chiyonosuke Azuma
- Ryunosuke Tsukigata
- Raizo Ichikawa
- Shintaro Katsu
- Tomisaburō Wakayama
- Hiroki Matsukata
- Toshirō Mifune
- Tatsuya Nakadai
- Kinnosuke Nakamura
- Denjiro Okochi
- Ryutaro Otomo
- Hiroyuki Sanada
- Tetsuro Tamba
- Tomisaburo Wakayama
- Ken Watanabe
- Masakazu Tamura
- Tsumasaburo Bando
- Utaemon Ichikawa
- Hiroki Matsukata

Directores relevantes

- Kinji Fukasaku
- Hideo Gosha
- Daisuke Ito
- Kon Ichikawa
- Hiroshi Inagaki
- Masaki Kobayashi
- Akira Kurosawa
- Kenji Misumi
- Kihachi Okamoto
- Kaneto Shindo
- Masahiro Shinoda
- Takeshi Kitano
- Yoji Yamada
- Sadao Yamanaka
- Tokuzō Tanaka
- Kazuo Ikehiro
- Kimiyoshi Yasuda
- Kazuo Mori
- Sadao Nakajima

El género de ciencia ficción

La ciencia ficción es un género importante de la literatura japonesa moderna que ha influido fuertemente en aspectos de la cultura pop japonesa contemporánea, incluidos el anime, el manga, los videojuegos, el tokusatsu y el cine.

Orígenes

Tanto la historia de la tecnología como la mitología de Japón juegan un papel en el desarrollo de su ciencia ficción. Parte de la literatura japonesa temprana, por ejemplo, contiene elementos de protociencia ficción. El cuento japonés temprano de "Urashima Tarō" implica viajar en el tiempo a un futuro lejano, y se describió por primera vez en el *Nihongi* (720). Se trataba de un joven pescador llamado Urashima Taro que visita un palacio submarino y se queda allí durante tres días. Después de regresar a su pueblo, se encuentra trescientos años en el futuro, donde lo olvidan hace mucho tiempo, su casa está en ruinas y su familia ha muerto hace mucho tiempo. La narrativa japonesa del siglo X *El cuento del cortador de bambú* también puede considerarse protociencia ficción. La protagonista de la historia, Kaguya-hime, es una princesa de la Luna que es enviada a la Tierra por seguridad durante una guerra celestial, y un cortador de bambú la encuentra y la cría en Japón. Más tarde, su verdadera familia extraterrestre la lleva de regreso a la Luna. Una ilustración manuscrita muestra una máquina voladora redonda similar a un platillo volador.

La ciencia ficción en el sentido moderno estándar comenzó con la Restauración Meiji y la importación de ideas occidentales. La primera ciencia ficción de cierta influencia que se tradujo al japonés fueron las novelas de Julio Verne. La traducción de La *vuelta al mundo en ochenta días* se publicó en 1878-1880, seguida de sus otros trabajos con inmensa popularidad. La palabra *kagaku shōsetsu* (科学小説) se acuñó como traducción de "novela científica" ya en 1886.

Shunrō Oshikawa generalmente se considera el antepasado de la ciencia ficción japonesa. Su trabajo debut *Kaitei Gunkan* (Buque de *guerra submarino*), publicado en 1900, describía submarinos y predecía una próxima guerra ruso-japonesa.

Durante el período entre las guerras mundiales, la ciencia ficción japonesa estuvo más influenciada por la ciencia ficción estadounidense. Un escritor popular de la época fue Jūza Unno, a veces llamado "el padre de la ciencia ficción japonesa". Los estándares literarios de esta época y de la anterior tendían a ser bajos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses rara vez veían la ciencia ficción como literatura valiosa. En cambio, se consideró una forma de literatura trivial para niños.

Un personaje considerado como el primer superhéroe de pleno derecho es el personaje japonés Kamishibai Ōgon Bat, que debutó en 1930, ocho años antes que Superman. Otro superhéroe japonés similar al Kamishibai fue Prince of Gamma (ガンマ王子), que debutó a principios de la década de 1930, también años antes que Superman.

El Kamishibai (紙芝居, "juego de papel") narración y teatro callejero japonés que fue popular durante la Gran Depresión de la década de 1930 y el período de posguerra en Japón hasta la llegada de la televisión a mediados del siglo XX. *Kamishibai* fue realizado por un *kamishibaiya* ("*narrador kamishibai*") que viajaba a las esquinas de las calles con juegos de tableros ilustrados que colocaban en un dispositivo en miniatura parecido a un escenario y narraban la historia cambiando cada imagen.

Kamishibai tiene sus primeros orígenes en los templos budistas japoneses, donde los monjes budistas desde el siglo VIII en adelante utilizaron *emakimono* ("pergaminos de imágenes") como ayuda pictórica para contar la historia de los monasterios, una combinación temprana de imágenes y texto para transmitir una historia.

Se desconocen los orígenes exactos del *kamishibai* durante el siglo XX, apareciendo "como el viento en la esquina de una calle" en la sección Shitamachi de Tokio alrededor de 1930. Sin embargo, se cree que el *kamishibai* tiene profundas raíces en el *etoki* de Japón ("narración pictórica") historia del arte, que se remonta a los rollos *emaki* del

siglo XII, como el *Chōjū giga* ("Criaturas retozando"), atribuido al sacerdote Toba Sōjō (1053-1140). El pergamino representa caricaturas de animales antropomorfizados que satirizan la sociedad durante este período, pero no tiene texto, lo que lo convierte en una ayuda pictórica para una historia. Por lo tanto, puede considerarse un precursor directo de *kamishibai*.

Kamishibai, dibujos animados y cómics se hicieron sustancialmente populares durante la Gran Depresión de la década de 1930 y después de que los japoneses se rindieran a las Fuerzas Aliadas en agosto de 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Este período se conoce como la "Edad de Oro" del *kamishibai* en Japón. *Los kamishibai* producidos y narrados durante este período dan una idea de las mentes de las personas que vivieron un período tan tumultuoso en la historia. Contrariamente a las penurias impuestas por la Depresión, en 1933 había 2.500 *kamishibai ya* solo en Tokio, que actuó diez veces al día para audiencias de hasta treinta niños, lo que equivale a un total de un millón de niños por día. Los años de la Depresión fueron los más prósperos y vibrantes para *kamishibai*: con 1,5 millones de desempleados en Tokio en 1930, proporcionó una gran oportunidad laboral para muchas personas.

El período inicial de la posguerra fue particularmente duro para los ciudadanos de Japón que querían reconstruir sus vidas en un entorno que cambiaba rápidamente. Los cómics se hicieron populares en periódicos y revistas, representando escenas de la vida cotidiana inyectadas de humor. Una fuerte industria editorial surgió de la demanda de cómics, pero fuera de esta industria, el deseo de entretenimiento barato estimuló aún más la demanda de *kamishibai*. Cinco millones de niños y adultos se entretenían diariamente en todo Japón durante el período de posguerra.

Un narrador *kamishibai* en Kiyomizu-dera

El *gaito kamishibaiya ("narrador de historias kamishibai* de la esquina de la calle") estacionó su bicicleta en una intersección familiar y golpeó sus *hyōshigi* ("palos de aplausos") para anunciar su presencia y crear anticipación para el espectáculo. Cuando llegaba el público, vendían dulces a los niños como pago por el espectáculo, que era su principal fuente de ingresos. Luego desplegaban un *butai*, un proscenio de madera en miniatura que sostenía los tableros ilustrados para que el narrador los cambiara mientras narraba (y proporcionaba efectos de sonido) la historia sin guión. Los verdaderos artistas solo usaban arte original pintado a mano, no el tipo producido en masa que se encuentra en las escuelas o para otros fines de comunicación.

Se buscó a Kamishibai kashimoto (distribuidores) para encargar y alquilar obras de arte a los narradores por una pequeña tarifa. La creación de estos tableros fue similar a la de una compañía estadounidense de cómics, con cada persona por separado coloreando un panel. El ilustrador principal hacía bocetos a lápiz que luego se repasaban con gruesos pinceles de tinta china. Luego se aplicó pintura de acuarela para delinear el fondo y el primer plano, luego se agregó una pintura al temple opaca encima y por último una capa de laca para darle brillo y protegerlo de la intemperie. Una mezcla de "cultura pop basura" y buen arte, *kamishibai* combinó el estilo lineal tradicional de la pintura japonesa con el claroscuro pesado de la pintura occidental, contrastando la luz y la oscuridad para dar profundidad y dinamismo a las figuras.

Había una variedad de historias y temas populares en *kamishibai*, que ahora se ven en el manga y el anime contemporáneos, incluido uno de los primeros superhéroes disfrazados ilustrados en el mundo, *Ōgon Bat* ("Golden Bat") en 1931, superhéroes con identidades secretas como El príncipe Ganma (cuyo alter ego era un pilluelo de la

calle) y el popular género de *gekiga* o "cuadros dramáticos". Muchos artistas de manga prolíficos, como Shigeru Mizuki, alguna vez fueron artistas de *kamishibai* antes de que el medio pasara de moda en 1953.

Tableros para la historia "Shimizu Taemon murió en su puesto"

El *Kamishibai* también se utilizó como fuente de comunicación para las masas, una "noticia vespertina" para adultos durante la Segunda Guerra Mundial y la Ocupación Aliada (1945-1953). Existen teorías sobre la aceptación del dibujo como medio de comunicación en las naciones asiáticas más que en las naciones occidentales que pueden vincularse a las diferentes tecnologías de impresión utilizadas en las historias de cada región. En Occidente, el texto y la imagen finalmente se separaron debido al método Gutenberg de tipos móviles. En el idioma japonés de caracteres complejos, era mucho más fácil emplear la impresión xilográfica. Tal uso a menudo estaba relacionado con la propaganda.

Durante el período Edo (1603–1868), florecieron las artes visuales y escénicas, particularmente a través de la proliferación de ukiyo-e ("imágenes del mundo flotante"). *Etoki* una vez más se hizo popular a finales del siglo XVIII cuando los narradores comenzaron a instalarse en las esquinas de las calles con un pergamino desenrollado que colgaba de un poste. En el período Meiji (1868-1912), *los tachi-e* ("imágenes de pie"), similares a las del período Edo, eran contadas por artistas que manipulaban figuras recortadas en papel plano de figuras montadas en postes de madera (similares a las del período Edo) a los títeres de sombras de Indonesia y Malasia. También se le atribuye al sacerdote zen Nishimura haber usado estas imágenes durante los sermones para entretener a los niños. Otra forma de *etoki* fue el estereoscopio modificado en japonés importado de los Países Bajos. De tamaño mucho más pequeño, seis grabados de paisajes y escenas cotidianas se colocarían uno tras otro encima del dispositivo y se bajarían cuando fuera necesario para que el espectador, que los miraba a través de una lente, pudiera experimentar la ilusión de espacio creada por este dispositivo. Los desarrollos artísticos y tecnológicos de los períodos Edo y Meiji pueden vincularse al establecimiento de *kamishibai*.

La ciencia ficción durante la Segunda Guerra Mundial

El artista de manga Osamu Tezuka, que debutó en 1946, fue una gran influencia en los autores de ciencia ficción posteriores. *Lost World* (1948), *Metropolis* (1949) y *Nextworld* (1951) son conocidas como las primeras trilogías de ciencia ficción de Tezuka.

El autor de vanguardia Kōbō Abe escribió obras que se encuentran dentro del género de la ciencia ficción y más tarde tuvo una estrecha relación con los autores de ciencia ficción. Su *Inter Ice Age 4* (1958-1959) se considera la primera novela japonesa de ciencia ficción de larga duración.

'Metropolis'. Instantánea de la versión de 2001

La era de la ciencia ficción japonesa moderna comenzó con la influencia de los libros de bolsillo que el ejército de ocupación estadounidense trajo a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. La primera revista de ciencia ficción en Japón, *Seiun* (星雲), se creó en 1954 pero se suspendió después de un solo número. Varias revistas de corta duración siguieron a *Seiun* en el mercado japonés, pero ninguna tuvo un gran éxito.

La ciencia ficción en Japón ganó popularidad a principios de la década de 1960. Tanto la *revista SF de Hayakawa* (SF マガジン desde 1959) como la revista de ciencia ficción *Uchūjin* (1957-2013) comenzaron a publicarse en esta década. La primera Convención de ciencia ficción de Japón se celebró en 1962. En 1963 se formó una asociación de escritores, Escritores de ciencia ficción y fantasía de Japón (SFWJ) con once miembros.

Autores notables como Sakyo Komatsu, Yasutaka Tsutsui, Taku Mayumura, Ryo Hanmura y Aritsune Toyota debutaron en el Hayakawa SF *Contest* (1961-1992, reiniciado en 2012). Aunque influenciados por Occidente, su trabajo era distintivamente japonés. Por ejemplo, Kazumasa Hirai, Aritsune Toyota y Takumi Shibano escribieron novelas y tramas para SF-anime y SF-manga, que son algunos de los ejemplos más destacados de las contribuciones japonesas al género de la ciencia ficción.

Las contribuciones de excelentes traductores como Tetsu Yano, Masahiro Noda, Hisashi Asakura y Norio Ito introdujeron la ciencia ficción en inglés a los lectores de Japón e influyeron mucho en la opinión pública sobre la ciencia ficción. El primer editor *de SF Magazine,* Masami Fukushima, también fue un excelente novelista y traductor.

En el género de los medios visuales, el estudio de cine Toho generó el género cinematográfico Kaiju en 1954 con *Godzilla*. Eiji Tsuburaya, quien dirigió los efectos especiales de la película de Toho, formó su propio estudio y creó *Ultraman* en 1966. El manga *Astro Boy* de Tezuka (1952-1968) se convirtió en la primera serie de animación de televisión japonesa en 1963.

Difusión

El interés público por la ciencia ficción había aumentado notablemente en Japón por la Expo '70. *Nihon Chinbotsu* de Komatsu (también conocido como *Japan Sinks*, 1973) fue un éxito de ventas. *Se emitió Uchū Senkan Yamato* (también conocido como Space Battleship Yamato), una obra de anime ubicada en un entorno de ciencia ficción, y *Star Wars* se proyectó en Japón a fines de la década de 1970. El cambio en la naturaleza del género de ciencia ficción en Japón que resultó de estos eventos a menudo se denomina "Infiltración y difusión" (浸透と拡散 *Shintō to Kakusan*).

En este momento, la serie *Denki SF* (伝奇 SF, literalmente "SF basada en la mitología") de Hanmura y la serie *Wolf Guy* de Hirai se convirtieron en prototipos de novelas ligeras japonesas posteriores a través de las obras de Hideyuki Kikuchi, Baku Yumemakura y Haruka Takachiho. Además, se fundaron nuevas revistas de ciencia ficción como *Kisō Tengai* (奇想天外), *SF Adventure* (SF アドベンチャー) y *SF Hōseki* (SF 宝石). Varios autores notables debutaron en *SF Magazine* o en una de estas nuevas publicaciones: Akira Hori, Jun'ya Yokota, Koji Tanaka, Masaki Yamada, Musashi Kanbe, Azusa Noa, Chōhei Kanbayashi, Kōshū Tani, Mariko Ohara, Ko Hiura, Hitoshi Kusakami, Motoko Arai, Baku Yumemakura, Yoshiki Tanaka y Hiroe Suga.

En la década de 1980, el lado audiovisual del género de ciencia ficción japonés siguió desarrollándose. *Kaze no Tani no Naushika* (alias *Nausicaä del Valle del Viento*) de Hayao Miyazaki y *Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer* de Mamoru Oshi se proyectaron por primera vez. En la televisión, se emitieron series de anime de robots reales, comenzando con *Mobile Suit Gundam*, y el grupo de artistas de ciencia ficción Studio Nue se unió al personal de *The Super Dimension Fortress Macross*. Animadores Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Takami Akai y Shinji Higuchi, quienes habían llamado la atención al crear anime que se exhibió en Daicon III y Daicon IV, establecieron Studio Gainax.

La era invernal

Las revistas literarias de ciencia ficción comenzaron a desaparecer a fines de la década de 1980 cuando la atención del público se centró cada vez más en los medios audiovisuales. El concurso de ciencia ficción de Hayakawa también se suspendió, lo que eliminó una salida importante para el trabajo de muchos escritores. Varios escritores de ciencia ficción y ópera espacial, incluidos Hosuke Nojiri, Hiroshi Yamamoto, Ryuji Kasamine y Yuichi Sasamoto, comenzaron a escribir novelas ligeras de ciencia ficción y fantasía en rústica, que se comercializan principalmente para adolescentes. Este período, durante el cual la ciencia ficción literaria decayó, ha sido denominado "la era invernal" (冬の時代 *Fuyu no Jidai*). En la corriente principal de la ciencia ficción, Yoshiki Tanaka publicó la serie *Ginga Eiyu Densetsu* (también conocida como Leyenda de los héroes galácticos).

'La Leyenda de los Héroes Galácticos'

El límite entre las novelas de ciencia ficción y las novelas ligeras se desdibujó en la década de 1990. Aunque se considera que la serie *Seikai no Monshou* de Hiroyuki Morioka está en la línea de las novelas ligeras, la serie fue publicada por Hayakawa Shobo como parte del mundo de la ciencia ficción convencional. Por otro lado, escritores de novelas ligeras como Sasamoto y Nojiri también han publicado novelas de ciencia ficción dura.

Como continuación de la infiltración y difusión de la ciencia ficción en la literatura convencional, Kenzaburō Ōe, quien más tarde recibió el Premio Nobel de Literatura, escribió dos novelas de ciencia ficción en 1990-1991. Haruki Murakami recibió el World Fantasy Award por *Kafka on the Shore* en 2006, y su novela *1Q84* de 2009 fue un éxito de ventas.

Mientras tanto, en los campos visuales, la nueva serie Gamera (1995, 1996, 1999) dirigida por Shusuke Kaneko con efectos visuales de Shinji Higuchi, renovó el cine de género kaiju. Una serie de televisión de anime *Neon Genesis Evangelion* (1995-1996), dirigida por Hideaki Anno, obtuvo una popularidad fenomenal.

Los 2000

La década de 2000 vio una recuperación en el mercado de la ciencia ficción literaria. Los libros de ciencia ficción tuvieron ventas sólidas en comparación con el declive general de la industria editorial. SFWJ y Tokuma Shoten comenzaron el concurso Japan SF Budding Writer Award en 1999, y Tokuma lanzó la revista trimestral, *SF Japan*, en 2000 (cesó en 2011). Hayakawa comenzó una nueva etiqueta, *J Collection*, en 2002. Kadokawa Haruki Corporation realizó el concurso Komatsu Sakyō Award en 2000 (cesó en 2009).

Entre los finalistas del Premio Komatsu Sakyō y debutante de *J Collection*, Project Itoh dejó una fuerte impresión en su corta carrera antes de morir de cáncer en 2009. Toh Enjoe, cruzando la literatura convencional, fue nominado

para el Premio Akutagawa y finalmente lo ganó en 2012. Yūsuke Miyauchi, quien recibió una mención especial del jurado para el premio Sogen SF Short Story Prize en 2010, fue nominado para el premio Naoki y ganó el Nihon SF Taisho en 2012 por su colección debut, *Dark Beyond the Weiqi* (盤上の夜, *Banjō no yoru*). Otros autores del premio Sogen SF Short Story incluyen al subcampeón de 2010 Haneko Takayama y al ganador de 2011 Dempow Torishima.

La 65ª Convención Mundial de Ciencia Ficción se celebró conjuntamente con la 46ª Nihon SF Taikai en Yokohama, Japón, en 2007.

La década de 2010

Taiyo Fujii, quien debutó con un libro electrónico autoeditado en 2012, se destacó rápidamente en el campo y se desempeñó como presidente de SFWJ en 2015-2018.

Durante la década de 2010, la traductora y revisora Nozomi Ohmori continuó trabajando activamente. Editó una serie de antología original *NOVA* (primera serie 2009-2013, segunda serie desde 2019). Ohmori y Hiroki Azuma comenzaron el Taller de escritores de ciencia ficción Genron Ohmori (desde 2016).

Las plataformas de novelas web generadas por usuarios como Shōsetsuka ni Narō o Kakuyomu ganaron popularidad durante la década, principalmente en el género de novelas ligeras.

En medios visuales, *Your Name* (2016) y *Weathering with You* (2019), escritas y dirigidas por Makoto Shinkai, fueron las películas más taquilleras de los respectivos años. *Shin Godzilla* (2016), dirigida por Hideaki Anno con efectos visuales de Shinji Higuchi, fue un gran éxito.

'El tiempo contigo' de Makoto Shinkai (2019)

Subgéneros

El Tokusatsu

Tokusatsu (特撮, 'efectos especiales') es un término japonés para una película de acción en vivo o un drama televisivo que hace un uso intensivo de efectos especiales prácticos. *El entretenimiento Tokusatsu* se refiere principalmente a la ciencia ficción, la guerra, la fantasía o los medios de terror que presentan dicha tecnología, pero a veces se denomina género en sí mismo. Los subgéneros más populares de *tokusatsu* incluyen *kaiju* como las series *Godzilla* y *Gamera*; superhéroe como el *Kamen Rider* y *Serie de héroes de metal*; y mechas como *Giant Robo* y *Super Robot Red Baron*. Algunos programas de televisión *tokusatsu combinan varios de estos subgéneros, por ejemplo, las series Ultraman* y *Super Sentai*.

Tokusatsu es una de las formas más populares de entretenimiento japonés, pero solo una pequeña proporción de las películas y los programas de televisión *de tokusatsu son ampliamente conocidos fuera de Japón.* Sin embargo, ciertas propiedades han alcanzado popularidad fuera de Japón; *Godzilla* aparece en películas populares hechas en Estados Unidos, y la *serie Super Sentai* se adaptó a la *serie Power Rangers* y se transmitió internacionalmente a partir de 1993.

Tokusatsu tiene sus orígenes en el teatro japonés primitivo, específicamente en el kabuki (con sus escenas de acción y lucha) y en *el bunraku*, que utilizaba algunas de las primeras formas de efectos especiales, específicamente

los títeres. *El tokusatsu* moderno, sin embargo, no comenzó a tomar forma hasta finales de la década de 1940, con el nacimiento conceptual y creativo de Godzilla, uno de los monstruos (*kaiju*) más famosos de todos los tiempos.

El artista de efectos especiales Eiji Tsuburaya y el director Ishirō Honda se convirtieron en las fuerzas impulsoras detrás de *Godzilla* de 1954. Tsuburaya, inspirado en la película estadounidense *King Kong*, formuló muchas de las técnicas que se convertirían en elementos básicos del género, como el llamado suitmation —el uso de un actor humano disfrazado para interpretar a un monstruo gigante— combinado con el uso de miniaturas y escenarios de ciudades a escala reducida. *Godzilla* cambió para siempre el panorama de la ciencia ficción, la fantasía y el cine japoneses al crear una visión japonesa única en un género típicamente dominado por el cine estadounidense.

Godzilla inició el género *kaiju* en Japón, creando el "Monster Boom", que siguió siendo extremadamente popular durante varias décadas, con personajes como el mencionado Godzilla, Gamera y King Ghidorah liderando el mercado. Sin embargo, en 1957 Shintoho produjo la primera serie de películas con el personaje de superhéroe Super Giant, lo que indica un cambio en la popularidad que favoreció a los héroes enmascarados sobre los monstruos gigantes llamados "Henshin Boom" iniciados por Kamen Rider en 1971, aunque los monstruos gigantes, extraterrestres y criaturas humanoides apodadas lit. 'persona extraña' o '怪人' o 'kaijin' siguieron siendo una parte integral del género. *Astro Boy*, la *serie Super Giant* tuvo un profundo efecto en el mundo del *tokusatsu*. Al año siguiente *se estrenó Moonlight Mask*, el primero de numerosos dramas de superhéroes televisados que conformarían uno de los subgéneros *tokusatsu más populares.* Creado por Kōhan Kawauchi, siguió su éxito con los programas de superhéroes *tokusatsu Seven Color Mask* (1959) y *Messenger of Allah* (1960), ambos protagonizados por un joven Sonny Chiba.

Eiji Tsuburaya e Ishiro Honda discutiendo el mecanismo de funcionamiento de Godzilla

Estas producciones originales precedieron a la primera serie tokusatsu de televisión en color, *Ambassador Magma* y *Ultraman*, que anunciaron el subgénero Kyodai Hero, en el que un protagonista de tamaño regular crece a proporciones más grandes para luchar contra monstruos igualmente grandes. Los programas populares de superhéroes tokusatsu en la década de 1970 incluyeron *Kamen Rider* (1971), *Warrior of Love Rainbowman* (1972), *Super Sentai* (1975, marca registrada en 1979) y *Spider-Man* (1978).

- Franquicias y subgrupos

Kaijin

Kaijin es una palabra que se refiere a una persona sospechosa o con habilidades extrañas. En sentido estricto, se refiere a “villanos con habilidades especiales” que aparecen en dramas de acción y aventuras, especialmente en programas de TV de efectos especiales.

No existe una distinción clara entre kaiju y kaijin, pero aquellos que mantienen los atributos humanos (humanoide, caminar erguido, entender el lenguaje, etc.) se denominan kaijin, y los que no los mantienen, a menudo sí se les suele mencionar como kaiju.

"Bestia" puede incluirse en el nombre de la raza del monstruo (como la "Serie Super Sentai"). Por el contrario, también hay cosas que se agrupan como monstruos, como los extraterrestres que aparecen en la "Serie Ultra".

"Nazo", quien apareció en "Golden Bat", anunciado en un espectáculo de imágenes en 1930, era un extraterrestre con cuatro ojos y garras.

En 1936 Ranpo Edogawa publicó una novela de detectives para niños, "El diablo de las veinte caras", en la que el villano se hace llamar el Demonio. Originalmente, el nombre era “ladrón fantasma”, pero el código de ética para obras infantiles en ese momento significaba que la palabra “ladrón” no podía usarse, por lo que se cambió a “monstruo”. Twenty Faces es bueno para disfrazarse y utiliza la técnica de hacerse pasar por otros para robar obras de arte y cometer crímenes agradables.

En 1958 'Skull Mask' y 'Satan's Claw' aparecieron como villanos en "Moonlight Mask". Son los líderes de una organización criminal y son personas comunes, pero han establecido sus personajes como monstruos al usar máscaras extrañas.

En 1971 se produjo "Kamen Rider". Todos los monstruos en las obras de televisión hasta ese momento seguían al personaje de la obra de Ranpo Edogawa, como "El monstruo de las veinte caras", y eran humanos con máscaras extrañas, pero en "Kamen Rider" tenían una apariencia extraña, razón, se introdujo el factor de humanos remodelados. En los programas de efectos especiales, el humano remodelado de "Kamen Rider" de Shocker establece su carácter, aparece como un subordinado de la organización hostil al héroe y realiza varias acciones malvadas.

La saga ‘Kamen Rider es una de las más celebres en cuanto aparición de kaijin se refiere

En el mundo de habla no japonesa, se les denominan "villanos", y los criminales que usan poderes sobrenaturales y la ciencia se denominan "supervillanos". Se refiere principalmente a los villanos ficticios que aparecen en los cómics estadounidenses.

Se incluyen por ejemplo a los supervillanos incluyen a Darth Vader y Megatron. También hay supervillanos que despiertan a la justicia y personajes que luchan con los superhéroes para obtener ganancias y finalmente hacen justicia. Venom es el traje de criatura espacial de Spider-Man usado por un humano malévolo. Los X-Men son

batallas entre mutantes con diferentes posiciones, y no es raro que enemigos y aliados cambien de lugar. También, personajes como Punisher que están dispuestos a matar por venganza son clasificados como “antihéroes”.

En los cómics estadounidenses, los supervillanos únicos como el Joker son muy populares, por lo que se han publicado tantos trabajos con ellos como los personajes principales.

Ejemplos de monstruos típicos

Humano Modificado/Cyborg

- Enemigos de la serie Showa Kamen Rider (con algunas excepciones)

El concepto del diseño y las habilidades del Fantasma difieren según la organización y el trabajo, así que consulte cada trabajo para obtener más detalles. Además, los niveles superiores de la organización enemiga en "Sky Rider" y "Kamen Rider Super 1" son formas de vida extraterrestre, y en la secuela de "BLACK", "BLACK RX", los enemigos son de diferentes dimensiones. Algunos enemigos no son cyborgs.

- Fantasma Enmascarado del Cruzado Negro ("Secret Sentai Goranger")
- Tribu Akuma ("Akumaizer 3")

El motivo de su nombre es "diablo", y los humanos pensaban que eran "diablos", pero en realidad eran cyborgs y se trasladaron a las profundidades de la tierra en el pasado.

Androide/robot

- Oscuro ("Android Kikaider") y Sombra ("Kikaider 01")
- Sindicato del crimen de Bado ("Detective robot")
- Monstruo mecánico/Robot agresor ("Jacker Dengekitai")
- Robot monstruo ("Kamen Rider BLACK RX")

Extraterrestres

- Jindogma Super Clase A Fantasma ("Kamen Rider Super 1")
- Fogg ("Kamen Rider J")
- Gusano ("Kamen Rider Kabuto")
- Aliens ("Ultra Series") También hay razas no humanoides.

Los monstruos espaciales a menudo se usan como un ejemplo representativo, pero aparecen manipulando esos monstruos (debido a que principalmente participan en grandes batallas, la impresión de monstruos es débil).

Apariciones

Hay muchas formas que no son humanoides.

Youkai ("Super Dios Bibune", "Shuriken Sentai Ninninger")

- Cuerpo Youkai Occidental ("Henshin Ninja Arashi")
- Cuerpo Yokai ("Ninja Sentai Kakuranger") y Gedoshu ("Samurai Sentai Shinkenger")

Aparece de tamaño natural, pero se vuelve gigantesco después de ser derrotado. Hay un escenario en el que el antiguo cuerpo de youkai son monstruos nacidos de emociones humanas negativas, y esto también se aplica a los siguientes "aquellos nacidos de malos pensamientos y codicia".

- Mago Demoníaco ("Kamen Rider Hibiki")

No solo hay monstruos de tamaño humano, sino también monstruos gigantes.

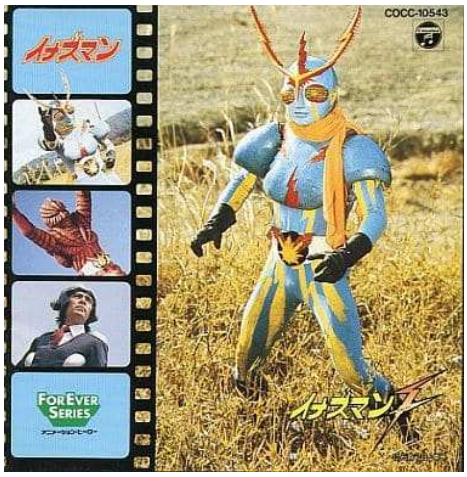
Evolución humana

- Cuerpo Fantasma ("Inazuman") & Desper Corps ("Inazuman F")

Phantom y Desper Phantom son humanos modificados que se han sometido a una cirugía cyborg en nuevos humanos (psíquicos).

- Orphnoch ("Kamen Rider 555")

Un ser humano que una vez murió y despertó como un ser no humano. En otras palabras, la muerte de un humano = el nacimiento de un monstruo.



'Inazuman F'

Nacido de malos pensamientos y deseos

En los efectos especiales y el anime, a menudo se representan como la verdadera identidad de la persona que se encuentra en la parte superior de la organización (especialmente el jefe del youkai mencionado anteriormente) en lugar del monstruo en sí. Para el cuerpo de yōkai en Ninja Sentai Kakuranger.

- Monster Clan ("Símbolo de la Justicia Condorman")

Un monstruo nacido del deseo humano.

- Dark Science Empire Death Dark ("Great Battle Goggle Five")

Es una civilización científica malvada que ha estado operando tras bambalinas en la historia humana, y se dice que nace cuando los humanos abusan de la ciencia.

- Org ("Hyakujuu Sentai Gaoranger")

Se dice que es un monstruo nacido de los malos pensamientos de los humanos. También son llamados "demonios" por los humanos.

- Yammy ("Kamen Rider OOO/OOO")

Un monstruo nacido de un anfitrión humano con algún tipo de deseo.

- Fantasma ("Mago de Kamen Rider")

Un monstruo que vive en los corazones de los humanos desesperados.

Posesión o parasitismo sobre objetos u otros seres vivos

- Bestia dimensional ("Choujin Sentai Jetman")
- Flame Majin ("Fuego de rescate del héroe de Tomica")
- Terror (serie "GARO")

Un monstruo que emerge del mundo de los demonios con un objeto que alberga el "ego" que brota de la maldad humana como una puerta, posee y materializa al ser humano que abraza el ego y come personas.

También se aplica a las anteriores "cosas nacidas de malos pensamientos y deseos".

Gente común transformada por un dispositivo especial

- Dopante ("Kamen Rider W")
- Zodiarts ("Kamen Rider Fourze")

Mundo diferente

- Monstruo Espejo ("Kamen Rider Ryuki")

Civilización súper antigua

- Gurongi ("Kamen Rider Kuuga")

En el trabajo, los humanos son llamados "formas de vida no identificadas".

Kaiju

Kaiju (怪獣, 'Bestia extraña' o 'Bestia gigante') es un género mediático japonés que involucra monstruos gigantes. La palabra *kaiju* también puede referirse a los propios monstruos gigantes, que generalmente se representan atacando ciudades importantes y luchando contra el ejército u otros monstruos.

La película de 1954 *Godzilla* se considera comúnmente como la primera película de *kaiju*. *Los personajes Kaiju* son a menudo de naturaleza algo metafórica; Godzilla, por ejemplo, sirve como metáfora de las armas nucleares, reflejando los temores del Japón de posguerra tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki y el incidente *de Lucky Dragon 5.* Otros ejemplos notables de personajes *kaiju* incluyen a Rodan, Mothra, King Ghidorah y Gamera.

La palabra japonesa *kaijū* originalmente se refería a monstruos y criaturas de antiguas leyendas japonesas; apareció anteriormente en el Clásico chino *de montañas y mares*. Después de que terminó el *sakoku* y Japón se abrió a las relaciones exteriores a mediados del siglo XIX, el término *kaijū* pasó a usarse para expresar conceptos de paleontología y criaturas legendarias de todo el mundo. Por ejemplo, en 1908 se sugirió que el extinto críptido parecido a *Ceratosaurus* estaba vivo en el territorio de Yukón, y esto se denominó *kaijū*. Sin embargo, no hay representaciones tradicionales de *kaiju* o criaturas similares a kaiju en *el* folclore japonés; sino que los orígenes del *kaiju* se encuentran en el cine.

El Godzilla original de 1954 saboreando un manjar en su paseo por Tokyo

Los elementos del género estuvieron presentes al final del cortometraje animado de Winsor McCay de 1921 *Dreams of the Rarebit Fiend: The Pet*, en el que un misterioso animal gigante comienza a destruir la ciudad, hasta que es contrarrestado por un ataque aéreo masivo. Se basó en un episodio de 1905 de la serie de tiras cómicas de McCay.

La película de 1925 *The Lost World* presentó muchos dinosaurios, incluido un brontosaurio que se suelta en Londres y destruye el Tower Bridge. Los dinosaurios fueron animados con técnicas pioneras de stop motion de Willis H. O'Brien, quien algunos años más tarde animaría a la criatura gigante parecida a un gorila que se desataba en la ciudad de Nueva York, para la película de 1933 *King Kong* (1933). El enorme éxito de *King Kong* puede verse como el avance definitivo de las películas de monstruos. Más tarde, RKO Pictures otorgó la licencia del personaje de King Kong al estudio japonés Toho, lo que resultó en las coproducciones. *King Kong vs. Godzilla* (1962) y *King Kong Escapes* (1967), ambas dirigidas por Ishirō Honda.

The Beast from 20,000 Fathoms (1953) presentaba un dinosaurio ficticio (animado por Ray Harryhausen), que es liberado de su estado congelado e hibernante mediante una prueba de bomba atómica dentro del Círculo Polar Ártico. La película estadounidense se estrenó en Japón en 1954 con el título *The Atomic Kaiju Appears*, marcando el primer uso del nombre del género en el título de una película. Sin embargo, *Gojira* (transliterado como *Godzilla*) se considera comúnmente como la primera *película de kaiju* en el oeste y se estrenó en 1954. Tomoyuki Tanaka, productor de Toho Studios en Tokio, necesitaba una película para estrenar después de que se detuviera su proyecto anterior. Al ver lo bien que les había ido en las taquillas japonesas a las películas de género de monstruos gigantes de Hollywood *King Kong* y *The Beast de 20.000 Fathoms*, y él mismo era fanático de estas películas, se dispuso a hacer una nueva película basada en ellas y creó *Godzilla*. Tanaka tenía como objetivo combinar las películas de monstruos gigantes de Hollywood con los temores japoneses resurgidos de las armas atómicas que surgieron del incidente del barco pesquero Daigo Fukuryū Maru; así que formó un equipo y creó el concepto de una criatura radiactiva gigante que emerge de las profundidades del océano, una criatura que se convertiría en el monstruo Godzilla. *Godzilla* inicialmente tuvo éxito comercial en Japón, inspirando otras películas de *kaiju*.

El término *kaijū* se traduce literalmente como "bestia extraña". *Kaiju* puede ser antagónico, protagonista o una fuerza neutral de la naturaleza, pero más específicamente como criaturas sobrenaturales del poder divino. Sucintamente, no son simplemente "grandes animales". Godzilla, por ejemplo, desde su primera aparición en la entrada inicial de 1954 en la franquicia de *Godzilla*, ha manifestado todos estos aspectos. Otros ejemplos de *kaiju* incluyen Rodan, Mothra, King Ghidorah, Anguirus, King Kong, Gamera, Daimajin, Gappa, Guilala y Yonggary.

También hay subcategorías que incluyen *Mecha Kaiju* (Meka-Kaijū), con personajes mecánicos o cibernéticos, incluidos Mogera, Mechani-Kong, Mechagodzilla, Gigan, que son una rama de *kaiju*. Del mismo modo, la subcategoría colectiva *Ultra-Kaiju* (Urutora-Kaijū) es un estrato separado de *kaijū,* que se origina específicamente en la franquicia *Ultra Series* de larga duración, pero también se puede hacer referencia simplemente por *Kaiju*. Como sustantivo, *kaijū* es un *invariante*, ya que tanto el singular como el plural son idénticos.

Los 'mechas' fueron una vuelta de tuerca en la escala de poder del género Kaiju. Aquí M.O.G.U.E.R.A.

- Ramificaciones en el subgénero Kaiju

El Daikaijū (大怪獣) se traduce literalmente como "*kaiju* gigante" o "gran *kaiju*". Este término hiperbólico se usó para denotar la grandeza del sujeto *kaiju*; el prefijo *dai-* enfatiza gran tamaño, poder y/o estatus. La primera aparición conocida del término *daikaiju* en el siglo XX fue en los materiales publicitarios del lanzamiento original de *Godzilla* en

1954. Específicamente, en el subtítulo del póster original de la película, *Suibaku Daikaiju Eiga* (水爆大怪獣映画), lit. "H-Bomb Giant Monster Movie".

El *Seijin* (星人 lit. "gente de las estrellas"), aparece dentro de palabras japonesas para extraterrestres, como *Kaseijin* (火星人), que significa "marciano". Los extraterrestres también pueden llamarse *uchūjin* (宇宙人), que significa "hombres del espacio". *Entre los Seijin* más conocidos en el género se pueden encontrar en la *Serie Ultra*, como Alien Baltan de *Ultraman*, una raza de extraterrestres parecidos a crustáceos que se han convertido en uno de los personajes más duraderos y recurrentes de la franquicia, además de los propios Ultras.

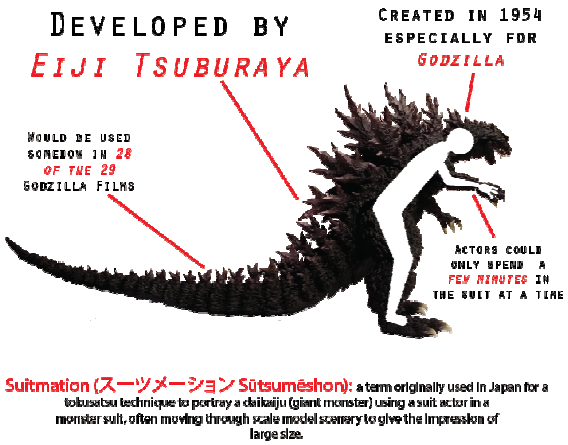
Toho ha producido una variedad de películas de *kaiju* a lo largo de los años (muchas de las cuales presentan a Godzilla, Rodan y Mothra); pero otros estudios japoneses contribuyeron al género al producir películas y espectáculos propios: Daiei Film (Kadokawa Pictures), Tsuburaya Productions y Shochiku and Nikkatsu Studios.

- Técnicas para dar vida a los monstruos

Eiji Tsuburaya, quien estuvo a cargo de los efectos especiales de *Godzilla*, desarrolló una técnica para animar el *kaiju* que se conoció coloquialmente como "suitmation".

El Suitmation (スーツメーション, *Sūtsumēshon*, un acrónimo de "traje de animación") es una técnica cinematográfica desarrollada inicialmente para su uso en las películas de Godzilla y luego utilizada para sus producciones de la Serie Ultra, una práctica que sobrevive hasta el día de hoy. El actor de traje, a menudo moviéndose a través de un modelo a escala el paisaje para dar la impresión de tamaño, se filma a una velocidad de fotogramas más alta para que parezca más lento. Además, el actor del traje realiza sus movimientos lenta y deliberadamente para emular a una criatura que se mueve lentamente, y se utilizan ángulos de cámara bajos para proporcionar una mayor sensación de escala.

Aunque la adaptación demostró ser un método valioso para representar criaturas y personajes gigantes, algunos usos de la tecnología podría resultar una experiencia agotadora para los actores de la adaptación. En el set de *Godzilla vs. Hedorah* (1971), Kenpachiro Satsuma, quien interpretó al antagonista principal titular, Hedorah, sufrió un ataque de apendicitis durante la producción; Como ponerse y quitarse el traje era un proceso que requería mucho tiempo, lo enviaron al hospital mientras aún lo tenía puesto.



Corte transversal de la técnica desarrollada por Eiji Tsuburaya en 'Godzilla' (1954)

Mientras que las películas de monstruos occidentales a menudo usaban stop motion para animar a los monstruos, Tsubaraya decidió intentar crear trajes, llamados "trajes de criatura", para que un humano (actor de traje) los usara y actuara. Esto se combinó con el uso de modelos en miniatura y escenarios de ciudades a escala reducida para crear la ilusión de una criatura gigante en una ciudad. Debido a la extrema rigidez de los trajes de látex o goma, la filmación a menudo se realizaba a doble velocidad, de modo que cuando se mostraba la película, el monstruo era más suave y lento que en la toma original. *Las películas de Kaiju* también usaban una forma de títeres entretejidos entre escenas de traje que servían para tomas que eran físicamente imposibles de realizar para el actor de traje. Desde el lanzamiento de *Godzilla en 1998, las películas de kaiju* producidas en Estados Unidos se desviaron de la fantasía a las imágenes generadas por computadora (CGI). En Japón, CGI y stop-motion se han utilizado cada vez

más para ciertas secuencias especiales y monstruos, pero se ha utilizado suitmation para una abrumadora mayoría de *kaiju,* películas producidas en Japón de todas las épocas.

- Listado de películas japonesas donde aparecen monstruos gigantes

Una de las primeras películas que involucraron monstruos gigantes fue el clásico *King Kong* de 1933, ya que los avances en el cine y la animación permitieron la creación de criaturas gigantes realistas. La película influyó en muchas películas de monstruos gigantes a su paso, incluidas muchas producidas en Japón, comenzando con la adaptación *The King Kong That Appeared in Edo* en 1938, que ahora se presume que es una película perdida. Los efectos visuales en *King Kong*, creados por Willis O'Brien, inspiraron a futuros artistas de efectos de películas de monstruos como Ray Harryhausen y Dennis Muren. Las primeras películas de monstruos gigantes a menudo tenían temas de aventura y exploración de regiones desconocidas, e incorporaban peleas con monstruos gigantes como elemento culminante.

El desarrollo del armamento atómico en la década de 1940 dio lugar a su participación en temas populares. La película estadounidense de 1953 *The Beast from 20,000 Fathoms* presentaba un dinosaurio gigante que se despierta debido a pruebas nucleares en el Ártico. La película de 1954 *¡Ellos!* involucró hormigas gigantes irradiadas. Más tarde, en 1954, se estrenó la película japonesa *Godzilla*, seguida de *Rodan* en 1956. Esto fue en un momento en que las criaturas gigantes creadas por radiación nuclear se hicieron populares. Japón continuó con una polilla gigante en *Mothra*, una tortuga en *Gamera* y muchos más que siguieron. Otros países tienen sus propias películas de monstruos gigantes como el Reino Unido y Dinamarca con *Gorgo* y *Reptilicus*, ambos estrenados en 1961.

Las películas con Godzilla y Gamera se hicieron en la década de 1970, y en 1976 se estrenó una nueva versión *de King Kong*, lanzamiento de *Godzilla vs. Hedorah* de 1971, en el que los temas de contaminación y ambientalismo se incorporaron a la serie. Después de una segunda serie de películas en las décadas de 1980 y 1990, *Godzilla* recibió una nueva versión de 1998 de TriStar Pictures, mientras que *King Kong* recibió una nueva versión de 2005 de Universal Pictures. 2008 vio el lanzamiento del exitoso *Cloverfield*, que según algunos críticos se inspiró en los ataques del 11 de septiembre. *Pacific Rim*, una película que presenta a mechas gigantes luchando con *kaiju*, se estrenó en 2013, y al año siguiente Legendary reinterpretó a *Godzilla* para una nueva generación de audiencias en la trigésima película de la serie. La última entrega de la serie *Godzilla, Shin Godzilla*, se estrenó en Japón en julio de 2016. Una nueva versión de *King Kong* conocida como *Kong: Skull Island* fue lanzado en marzo de 2017.

Nombre en inglés	Año	Descripción en inglés
King Kong Appears in Edo	1938	King Kong
Godzilla, King of the Monsters!	1954	Godzilla
Godzilla Raids Again	1955	Godzilla / daikaiju
Half Human	1955	Abominable Snowman
Rodan	1956	Flying daikaiju / irradiated pteranodon
Varan	1958	Varan / Giant lizard
Mothra	1961	Daikaiju / giant moth
King Kong vs. Godzilla	1962	King Kong / Godzilla
Atragon	1963	Manda / daikaiju
Dogora	1964	Jellyfish-like amorphous alien lifeform
Ghidorah, the Three-Headed Monster	1964	Godzilla / daikaiju
Mothra vs. Godzilla	1964	Godzilla / daikaiju
Gamera	1965	Gamera / daikaiju
Invasion of Astro-Monster	1965	Godzilla / daikaiju

Nombre en inglés	Año	Descripción en inglés
Daimajin	1966	Daimajin
Daimajin Strikes Again	1966	Daimajin
Gamera vs. Barugon	1966	Gamera / daikaiju
Godzilla vs. The Sea Monster	1966	Godzilla / daikaiju
Return of Daimajin	1966	Daimajin
The War of the Gargantuas	1966	Daikaiju
Gamera vs. Gyaos	1967	Gamera / daikaiju
Gappa: The Triphibian Monster	1967	Bird-lizards / daikaiju
Son of Godzilla	1967	Godzilla / daikaiju
Ultraman: Monster Movie Feature	1967	Kaiju
The X from Outer Space	1967	Guilala / daikaiju
Destroy All Monsters	1968	Godzilla / daikaiju
Gamera vs. Viras	1968	Gamera / daikaiju
All Monsters Attack	1969	Godzilla / daikaiju
Gamera vs. Guiron	1969	Gamera / daikaiju
Gamera vs. Jiger	1970	Gamera / daikaiju
Space Amoeba	1970	Daikaiju
Gamera vs. Zigra	1971	Gamera / daikaiju
Godzilla vs. Hedorah	1971	Godzilla / daikaiju
Godzilla vs. Gigan	1972	Godzilla / daikaiju
Godzilla vs. Megalon	1973	Godzilla / daikaiju
Godzilla vs. Mechagodzilla	1974	Godzilla / daikaiju / mecha
Terror of Mechagodzilla	1975	Godzilla / daikaiju / mecha
Spider-Man	1978	Swordfish
Gamera: Super Monster	1980	Gamera / daikaiju
The Return of Godzilla	1984	Godzilla / daikaiju
Godzilla vs. Biollante	1989	Godzilla / daikaiju
Godzilla vs. King Ghidorah	1991	Godzilla / daikaiju
Godzilla vs. Mothra	1992	Godzilla / daikaiju
Godzilla vs. Mechagodzilla II	1993	Godzilla / daikaiju / mecha
Godzilla vs. SpaceGodzilla	1994	Godzilla / daikaiju / mecha
Orochi, the Eight-Headed Dragon	1994	Yamata no Orochi / dragon
Gamera: Guardian of the Universe	1995	Gamera / daikaiju
Godzilla vs. Destoroyah	1995	Godzilla / daikaiju
Gamera 2: Attack of Legion	1996	Gamera / daikaiju
Rebirth of Mothra	1996	Daikaiju / giant moth
Princess Mononoke	1997	Forest spirits and gods
Rebirth of Mothra II	1997	Daikaiju / giant moth

Nombre en inglés	Año	Descripción en inglés
Godzilla	1998	Godzilla
Rebirth of Mothra III	1998	Daikaiju / giant moth
Gamera 3: Revenge of Iris	1999	Gamera / daikaiju
Godzilla 2000	1999	Godzilla / daikaiju
Godzilla vs. Megaguirus	2000	Godzilla / daikaiju
Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack	2001	Godzilla / daikaiju
Godzilla Against Mechagodzilla	2002	Godzilla / daikaiju / mecha
Godzilla: Tokyo S.O.S.	2003	Godzilla / daikaiju / mecha
Godzilla: Final Wars	2004	Godzilla / daikaiju
Gamera the Brave	2006	Gamera / daikaiju
Always Zoku Sanchōme no Yūhi	2007	Godzilla / daikaiju
Big Man Japan	2008	Daikaiju
Attack on Titan	2015	Giants / Titans
Shin Godzilla	2016	Godzilla
Godzilla: Planet of the Monsters	2017	Godzilla / daikaiju / mecha
Godzilla: City on the Edge of Battle	2018	Godzilla / daikaiju / mecha
Godzilla: The Planet Eater	2018	Godzilla / daikaiju / mecha
Shin Ultraman	2022	Kaiju
Ultra Galaxy Fight: The Destined Crossroad	2022	Kaiju
Ultraman Trigger: Episode Z	2022	Kaiju
What to Do with the Dead Kaiju?	2022	Daikaiju
Ultraman Decker Finale: Journey to Beyond...	2023	Kaiju

Listado de Kaiju

- Daiei

Estos pertenecen a las películas de monstruos de Daiei, las cuales comenzaron con Gamera, creada como competencia comercial de Godzilla.

Nombre	Primera aparición	Descripción	Creador/es
Barugon	Gamera vs. Barugon	Un reptil cuadrúpedo con un largo cuerno en su hocico.	-
Daimajin	Daimajin	Un poderoso guerrero de piedra gigante.	-
Gamera	Gamera	Una tortuga gigante voladora defensora de la Tierra.	Yonejiro Saito.
Guiron	Gamera vs. Guiron	Un extraterrestre gigante con una cabeza similar a un cuchillo.	-
Gyaos	Gamera vs. Gyaos	Una criatura similar a un pterosaurio y a un murciélago.	Masao Yagi.
Iris	Gamera 3: Jyashin Iris Kakusei	Una deidad monstruosa maligna.	Ayana Hirasaka.
Jiger	Gamera vs. Jiger	Un reptil cuadrúpedo con cuernos similar a un triceratops.	-
Legion	Gamera 2: Legion Shūrai	Una colonia de organismos basados en silicio.	-

Toto	Gamera the Brave	El hijo de Gamera.	-
Viras	Gamera vs. Viras	El líder de una invasión extraterrestre.	-
Zedus	Gamera the Brave	Un reptil anfibio de las profundidades del océano que come humanos.	-
Zigra	Gamera vs. Zigra	Un monstruo acuático extraterrestre.	-

- De la Toho

Estos son monstruos que aparecen en películas de los Estudios Toho. El primero fue Godzilla, que apareció por primera vez en 1954

Nombre	Primera aparición	Descripción	Creador/es
Anguirus	Godzilla Raids Again	Un reptil gigante acorazado similar a un anquilosaurio con capacidades de enrollarse en sí mismo.	Tomoyuki Tanaka, Motoyoshi Oda.
Baragon	Frankenstein vs. Baragon	Un reptil cuadrúpedo con piel marrón, un cuerno en su cabeza y grandes orejas.	Takeshi Kimura.
Battra	Godzilla vs. Mothra	Se describe como la contraparte de mothra.	Takao Okawara.
Biollante	Godzilla tai Biollante	Una rosa mutada que creció desconsideradamente.	Kazuki Omori, Tomoyuki Tanaka, Shinichiro Kobayashi.
Cóndor gigante	Gojira, Ebira, Mosura Nankai no Daikettō	Un cóndor gigante que ataca a Godzilla.	Tomoyuki Tanaka, Shinichi Sekizawa, Jun Fukuda.
Destoroyah	Godzilla vs. Destoroyah	Un ser mutado conformado a partir de miles de crustáceos precámbricos.	Takao Okarawa.
Ebirah	Gojira, Ebira, Mosura Nankai no Daikettō	Una langosta marina gigante.	Tomoyuki Tanaka, Shinichi Sekizawa, Jun Fukuda.
Frankenstein	Frankenstein vs. Baragon	Se trata de un ser derivado de la criatura creada por Víctor Frankenstein, una versión gigante del conocido monstruo de Mary Shelley.	Mary Shelley, aunque se modificó considerablemente la naturaleza del personaje de dicha autora.
Gabara	Gojira-Minira-Gabara: Ōru Kaijū Daishingeki	Un monstruo soñado, teniendo un aspecto reptiliano con características mamíferas.	Ishiro Honda, Tomoyuki Tanaka, Shinichi Sekizawa.
Ganimes	Gezora, Ganime, Kamēba: Kessen! Nankai no Daikaijū, lit	Un crustáceo gigante similar a un cangrejo.	Ishiro Honda, Ei Ogawa, Tomoyuki Tanaka.
Gezora	Gezora, Ganime, Kamēba: Kessen! Nankai no Daikaijū, lit	Una ameba mutante extraterrestre, con aspecto de un calamar gigante.	Ishiro Honda, Ei Ogawa, Tomoyuki Tanaka.
Gigan	Chikyū Kogeki Meirei Gojira tai Gaigan	Un kaiju que fue modificado extremamente con diferentes armas como sierras convirtiéndose en un cyborg extraterrestre.	Jun Fukuda, Tomoyuki Tanaka, Shinichi Sekizawa.
Godzilla	Gojira	Un ser despertado por pruebas nucleares.	Tomoyuki Tanaka, Ishiro Honda, Eiji Tsuburaya, Akira Ifukube.
Gorozaurusu	King Kong Escapes	Un dinosaurio bípedo y ergido que utiliza sus potentes piernas para dar patadas como un canguro.	Nobuyuki Yasumaru, Ryosaku Takayama.

Hedorah	Godzilla vs. Hedorah	Un extraterrestre que viajó hasta la tierra en un asteroide, mutando con los desechos químicos, siendo con dos grandes ojos rojos, aumentando de tamaño alimentándose de la contaminación.	Yoshimitsu Banno, Tomoyuki Tanaka.
Jet Jaguar	Godzilla tai Megalon	Un héroe mecha construido para combatir diferentes kaijus.	Fue creado por un niño japonés, el cual ganó un concurso de Toho.
Kamacuras	Kaijū-tō no Kessen Gojira no Musuko	Un kaiju mantis religiosa de un color rojizo y capaz de camuflarse.	Tomoyuki Tanaka, Jun Fukuda, Shinichi Sekizawa, Kazue Shiba.
Kamoebas	Gezora, Ganime, Kamēba: Kessen! Nankai no Daikaijū, lit	Una tortuga gigante.	Ishiro Honda.
King Caesar	Godzilla vs. Mechagodzilla	Un monstruo mitológico gigante.	Jun Fukuda, Tomoyuki Tanaka.
King Ghidorah	San Daikaijū: Chikyū Saidai no Kessen	Un dragón dorado tricéfalo, con distintos orígenes según la película, siendo generalmente malvado a voluntad.	Ishiro Honda, Tomoyuki Tanaka, Senichi Sekizawa.
King Kong	King Kong (primera película) King Kong vs. Godzilla (primera aparición como kaiju de Toho)	La versión japonesa de king kong que es muy diferente del original, en poderes y debilidades.	Ishiro Honda, Toho Company Ltd.. Basado en el personaje creado por Merian C. Cooper, Edgar Wallace y Willis O'Brien aunque modificaron considerablemente la naturaleza del personaje.
Kumonga	Kaijū-tō no Kessen Gojira no Musuko	Una araña gigante con un veneno letal.	Tomoyuki Tanaka, Jun Fukuda, Shinichi Sekizawa, Kazue Shiba.
Manda	Atragon	Un monstruo marino similar a un dragón chino.	Ishiro Honda, Tomoyuki Tanaka, Akira Ifukube, Shinichi Sekizawa.
Mechagodzilla	Godzilla vs. Mechagodzilla	Una réplica robótica de Godzilla creado como un arma contra este.	Jun Fukuda, Tomoyuki Tanaka.
Mecha King Ghidorah	Godzilla vs. King Ghidorah	Un cyborg de King Ghidorah traído del futuro después que el cuerpo de este hubiera sido encontrado en las profundidades del mar.	Kazuki Omori.
Megaguirus	Godzilla tai Megaguirus: G Shōmetsu Sakusen	Una reina Meganulon, una especie de insectos monstruosos.	Masaaki Tezuka.
Megalon	Godzilla tai Megalon	Una deidad insecto gigante.	Jun Fukuda, Tomoyuki Tanaka, Shinichi Sekizawa.
Minilla	Kaijū-tō no Kessen Gojira no Musuko	El hijo de Godzilla.	Tomoyuki Tanaka, Jun Fukuda, Shinichi Sekizawa, Kazue Shiba.
M.O.G.U.E.R.A.	Godzilla vs. SpaceGodzilla	Un mecha creado por las Naciones Unidas.	Takao Okawara.
Mothra	Mothra	Una polilla gigante creada para defender la Tierra siendo considerada como una deidad.	Tomoyuki Tanaka, Ishiro Honda, Shinichi Sekizawa.
MUTO	Godzilla	Un parásito prehistórico de la misma era y ecosistema de Godzilla, que se alimenta de radiación.	Gareth Edwards, Max Borenstein.

Oodako	King Kong vs. Godzilla	Un pulpo gigante.	Eiji Tsuburaya.
Orga	Godzilla 2000: Millennium	Un extraterrestre mutante con una gran capacidad regenerativa.	Takao Okawara.
Rodan	Rodan	Un kaiju de una especie de pterosaurio colosal.	Ishiro Honda, Tomoyuki Tanaka.
Salunga	Godzilla Singular Point	Un monstruo que comparte características con "Gabara" que fue puesto en contención.	Eiji Yamamori.
SpaceGodzilla	Godzilla vs. SpaceGodzilla	Un clon parcialmente cristalino modificado de Godzilla a partir que las células de Godzilla cayeran en un agujero negro.	Takao Okawara.
Titanosaurus	Mechagodzilla no Gyakushū	Una criatura marina con una aleta en la cola y a lo largo de su espalda, y un cuello bastante largo.	Yukiko Takayama, Ishiro Honda, Tomoyuki Tanaka.
Varan	Daikaijū Varan	Un reptil con espinas dorsales, capaz de planear.	Ken Kuronuma.
Zilla	Godzilla	La versión estadounidense de Godzilla, un lagarto mutado por las pruebas nucleares en la Polinesia Francesa.	Roland Emmerich, Dean Devlin, Patrick Tatopoulos.

- De Tsuburaya

Estos monstruos fueron creados por Eiji Tsuburaya para la saga Ultraseries y otros programas, y son denominados Ultra Kaiju.

Nombre	Primera aparición	Descripción	Creador/es
Booska	Kaiju Booska	Un pequeño kaiju amigable del sitcom tokusatsu Kaiju Booska.	Eiji Tsuburaya.
Garamon	Ultra Q	Un monstruo similar a un robot que apareció en dos episodios.	Eiji Tsuburaya.
Gomess	Ultra Q	El primer Ultra Kaiju. Era un monstruo que, en la antigüedad, era el depredador del monstruo Litra.	Eiji Tsuburaya.
Litra	Ultra Q	Es un ave similar a un fénix gigante.	Eiji Tsuburaya.
Red King	Ultraman	Un monstruo antiguo que apareció originalmente en una isla y aterrorizó a todo habitante que encontraba. Fue derrotado, pero más de su clase aparecieron con frecuencia.	Eiji Tsuburaya.

- Otros

Nombre	Primera aparición	Descripción	Creador/es
Gappa	Gappa: the Triphibian Monster	Un dinosaurio picudo de una isla en la Polinesia.	Haruyasu Noguchi.
Gehara	Chohatsu Daikaiju Gehara	Un monstruo gigante peludo.	-
Guilala	The X from Outer Space	Un monstruo gigante extraterrestre.	-
Negadon	Negadon: The Monster from Mars	Un monstruo marciano gigante volador similar a un crustáceo.	Jun Awazu.

Listado de kaijus más relevantes

Godzilla

El Godzilla (ゴジラ, Gojira) de 1954 es un daikaiju gigante creado por Toho que apareció por primera vez en la película Godzilla original.

El nombre de Godzilla es una transcripción de Gojira (ゴジラ); una combinación de dos palabras japonesas: gorira (ゴリラ, gorila); y kujira (鯨 o クジラ, ballena). En ese punto el monstruo podría ser descrito como el cruce entre ambos animales: la ballena representa su capacidad acuática y su corpulencia; mientras que el gorila representa la fuerza bruta y el pensamiento estratégico que tiene a la hora de combatir.

Una leyenda de la compañía creadora Toho plantea que Godzilla era un apodo de un fisicoculturista que trabajaba en la empresa. La veracidad de la historia sigue en duda, debido a que han pasado 50 años desde la creación del film y es probable que el trabajador se haya retirado o incluso haya muerto. Jamás se han publicado fotografías suyas.

Al contrario de la creencia popular, la traducción Godzilla no fue una idea de Estados Unidos estadounidense. Antes de que Toho vendiera sus derechos, su división internacional comercializó en Japón la película con una impresión en inglés que recibió este nombre, siendo la transcripción fonética a dicho idioma de su nombre original.

- Datos
    - Especie: Reptil anfibio prehistórico irradiado
    - Altura: 50 metros. 121,92 metros en Godzilla: ¡Rey de los monstruos!
    - Longitud: 50 metros.
    - Peso: 20.000 toneladas.

Esta versión del diseño de Godzilla presentaba una parte inferior del cuerpo pesada, brazos pequeños y una cabeza grande y redonda. La cara tenía cejas pronunciadas, mientras que los ojos eran completamente redondos con pequeñas pupilas, una característica única de este disfraz.

En la película original de 1954, se propone que Godzilla era un tipo de reptil intermediario prehistórico relacionado con reptiles terrestres y marinos que dormía bajo el agua durante millones de años alimentándose de organismos de aguas profundas antes de ser perturbado y mejorado por una prueba de bomba de hidrógeno estadounidense. El Dr. Yamane propone que el Godzilla original podría haber estado viviendo entre otros de su clase antes de la detonación, pero la bomba H destruyó por completo su hogar y lo sacó.

Esta idea está respaldada por obras de arte oficiales de Godzilla de 1954 que viven con otros Godzillas bajo el agua antes de que una gran explosión destruya su hábitat, matando a sus compañeros y quemando y enfureciendo a Godzilla y sacándolo a la superficie.

Godzilla, en la película original de 1954, es una criatura cuyo hábitat submarino fue completamente destruido por una prueba de bomba de hidrógeno que mató a toda su familia y lo dejó quemado y marcado, finalmente mutando. Enfurecido y expulsado de su hogar, Godzilla se enfureció con la humanidad, destruyó cualquier barco que encontró y luego arrasó la ciudad de Tokio, sin escatimar a nadie.

- Apodos
    - Rey de los monstruos
    - Gojira
    - El primer Godzilla
    - El Godzilla original

- Poderoso dios como ser
- Dios de la destrucción
- Terror atómico
- Ser inevitable

- Historia

El barco de pesca japonés Eiko-Maru es atacado por un destello de luz desde el agua cerca de la isla de Odo y se hunde. Un bote de rescate, el Bingo-Maru, es enviado a investigar el accidente, pero se encuentra con el mismo destino. Un segundo barco de búsqueda se envía y se encuentra a pocos supervivientes en la zona, y al igual que los otros dos barcos, naufraga.

Mientras tanto, en la isla de Odo, los nativos de la comunidad de pescadores no son capaces de coger cualquier cosa. Un anciano dice que Godzilla debe ser la causa. Según la leyenda, Godzilla es un kaiju que vive en el mar que viene del océano para alimentarse de humanos. Siempre que la pesca era pobre, los nativos solían sacrificar muchachas para prevenir que Godzilla ataque el pueblo.

Godzilla en un póster japonés de su primera película

Más tarde, un helicóptero que transportaba a los periodistas de investigación llega a la isla de Odo. Todos los nativos creen que los recientes desastres en el mar fueron provocados por Godzilla, pero los periodistas siguen siendo escépticos. Esa noche los nativos realizan un exorcismo con la esperanza de que Godzilla no ataque de nuevo. Como los nativos están durmiendo, una tormenta llega y un monstruo gigante ataca el pequeño pueblo, causando muerte y destrucción.

Al día siguiente, los testigos son presentados a la construcción de la dieta en Tokio. El paleontólogo Dr. Kyohei Yamane solicita que una parte de investigación se enviará a la isla de Odo. La nave se envía y llega a salvo en la isla. Yamane encuentra huellas gigantes contaminadas con radiactividad, junto con un trilobite. De repente, la alarma del pueblo se pone en marcha y los aldeanos corren hacia las colinas. La cabeza de Godzilla aparece sobre la colina y ruge. Los aldeanos descubren que Godzilla es demasiado grande como para luchar y huir para salvar sus vidas. Godzilla luego sale por el mar.

Después, Yamane empieza a hacer un poco de investigación y descubre que Godzilla es realmente un híbrido prehistórico de reptiles terrestres y marítimos. También descubre que el sedimento de la huella de Godzilla contenía una gran cantidad de estroncio-90, que sólo podría haber venido de una bomba nuclear. Después de la presentación de Yamane, un hombre de la multitud sugiere que la información no debe ser de conocimiento público. Desde Godzilla es el producto de las armas atómicas, la verdad podría causar algunas malas consecuencias, ya que los asuntos mundiales siguen siendo frágiles. Sin embargo, una mujer se opone a la propuesta del Sr. Oyama porque la verdad debe ser dicha. Después de que ella insulta Oyama, se rompe el caos y pierden en el edificio de la Dieta.

Los orígenes de Godzilla se revelan al público. Una flota anti-Godzilla se envía inmediatamente y utiliza cargas de profundidad contra Godzilla, en un intento de matar al monstruo. En su casa, Yamane se sienta solo en la habitación con las luces apagadas. Yamane, al ser un zoólogo, no quiere que Godzilla sea asesinado, sino más bien, estudiado.

Esa noche, Godzilla sube repentinamente en la bahía de Tokio en frente de un buque de fiesta. Dentro de un minuto, el monstruo desciende de nuevo al océano, pero su breve aparición provoca el pánico en todo el país. A la mañana siguiente, los funcionarios piden a Yamane si hay una forma de matar a Godzilla. Un Yamane frustrado explica que Godzilla ya ha sobrevivido a una enorme cantidad de radiación, y cree que debe ser estudiado para ver lo que lo mantiene vivo.

Godzilla peleando con King Kong

La hija de Yamane, Emiko Yamane, se dedica al Dr. Daisuke Serizawa, colega de Yamane. Emiko, sin embargo, ella está enamorada del teniente Hideo Ogata del Nankai Steamship Company. Cuando Emiko visita a Serizawa para decirle que ella ama Ogata, y desea romper su compromiso con él, Serizawa le revela su oscuro secreto. Se había creado un dispositivo que puede destruir toda la vida en el mar. Este dispositivo se llama el destructor del oxígeno, y es más poderoso que cualquier arma nuclear. Él le da a Emiko una manifestación en su laboratorio, utilizando el dispositivo en una pecera. Todos los peces se desintegran, dejando sólo esqueletos. Impresionada por este descubrimiento, Emiko deja a Serizawa, prometiendo no decirle a nadie lo que presenció. Ella era incapaz de decir a Serizawa sobre Ogata, o que quería romper el compromiso.

Esa noche, Godzilla aparece otra vez fuera de la bahía de Tokio y ataca la ciudad de Shinagawa. Si bien el ataque del monstruo fue relativamente corto, había causado mucha destrucción y muerte. A la mañana siguiente, el ejército construye a toda prisa una línea de 40 metros de torres eléctricas a lo largo de la costa de Tokio que enviará 300.000 voltios de electricidad hacia Godzilla, en caso de que llegue de nuevo. Los civiles son luego evacuados de la ciudad y puestos en refugios antiaéreos. El ejército prepara un bloqueo a lo largo de la línea de la cerca.

Cuando cae la noche, Godzilla llega a la superficie de la bahía de Tokio de nuevo. El monstruo rompe fácilmente la cerca eléctrica gigante, sin dolor infligido. El bombardeo de proyectiles del ejército japonés también no tiene efecto. Como Godzilla rompe los cables de alta tensión, usa su aliento atómico para fundir los cercos eléctricos. Los tanques y militares son inútiles contra Godzilla, que continúa su incursión hasta bien entrada la noche. Al final, toda la ciudad es destruida y miles de civiles inocentes han muerto, o han sido heridos. Como Godzilla vadea en el mar, un escuadrón de aviones de cohetes se enfrenta contra el monstruo, pero Godzilla queda ileso mientras desciende una vez más en la bahía de Tokio.

A la mañana siguiente, la ciudad está en ruinas absolutas. Los hospitales se acumulan con víctimas, muchos expuestos a altas dosis de radiación. Como Emiko ve las muchas víctimas del ataque de Godzilla, ella toma a Ogata a un lado y le cuenta el oscuro secreto de Serizawa, en la esperanza de que juntos, puedan convencer a Serizawa hacer algo contra Godzilla.

Ogata y Emiko visitan a Serizawa para pedir que utilice el arma contra Godzilla. Serizawa se niega y va hacia abajo al sótano de su casa para destruir el destructor del oxígeno. Ogata y Emiko lo siguen hacia abajo con el fin de impedir que lo hagan. Sin embargo, esto sólo resulta en una breve lucha entre Ogata y Serizawa, con Ogata recibiendo una herida en la cabeza de menor importancia. Emiko trata la herida y Serizawa se disculpa. Ogata intenta convencer a Serizawa que él es el único que puede salvar al mundo.

Luego, después de la discusión, un programa de televisión sombrío aparece en el aire, mostrando la devastación y muertes causadas por Godzilla, junto con oraciones por la esperanza y la paz. Impresionado por lo que está presenciando, Serizawa decide en última instancia a utilizar su último destructor del oxígeno, pero sólo una vez. Serizawa entonces en última instancia, destruye su investigación, a sabiendas de que esta arma era casi tan peligrosa y destructiva como el propio Godzilla, y que la destrucción de esta arma será para el mejoramiento de la sociedad.

Al día siguiente, un barco de la Armada toma a Ogata y Serizawa para plantar el dispositivo en la bahía de Tokio. Serizawa solicita usar un traje de buceo para asegurarse de que el dispositivo se utilice correctamente. Ogata al principio se niega, pero pronto acepta. Ogata y Serizawa luego descienden en el agua, y encuentran a Godzilla descansando. Aparentemente inconsciente de los buzos, el monstruo camina lentamente por el fondo del océano. Ogata luego se tira de nuevo a la superficie, mientras que Serizawa activa el destructor del oxígeno. Como Serizawa observa a Godzilla morir por el arma destructiva, corta el cordón y muere con Godzilla, se sacrifica así que su conocimiento de la horrible arma muere con él. Un Godzilla muriendo emerge, deja escapar un rugido final, y se hunde hasta el fondo, donde se desintegra.

Estrella de Godzilla en el Paseo de la Fama de Hollywood

- Diseño

El diseño ShodaiGoji es la designación del diseño del kaiju de 1954. Este traje presentaba una parte inferior del cuerpo pesada, brazos pequeños y una cabeza grande y redonda. El rostro tenía cejas pronunciadas mientras que los ojos eran completamente redondos con pupilas diminutas, una característica única de este disfraz.

Para los primeros planos se utilizó un títere de mano y el traje prototipo. Como resultado, cuando la cámara enfoca la cabeza de Godzilla en esos primeros planos, como cuando dispara su aliento atómico, Godzilla parece tener ojos más grandes y brillantes.

El traje también incluía varias características particulares de sí mismo y de la encarnación de 1955, el GyakushuGoji: colmillos, cuatro dedos, una parte inferior áspera para la cola y la punta de la cola puntiaguda, y filas escalonadas de placas dorsales. Estas características reaparecerían con la serie de películas de Godzilla Heisei y Millennium de 1984 a 1999. Las placas dorsales tanto para el ShodaiGoji como para el GyakushuGoji tenían un diseño dinámico y eran exclusivos de los dos disfraces. Durante el rodaje, se utilizaron un par de piernas separadas de Godzilla para primeros planos de los pies de Godzilla.

Teizō Toshimitsu esculpiendo un prototipo para el diseño de Godzilla

El ShodaiGoji se recreó a través de imágenes generadas por computadora y una marioneta grande para nuevas escenas retrospectivas en Godzilla Against Mechagodzilla en 2002, es decir, donde se muestra que el Godzilla original

se reduce a un esqueleto por el Oxygen Destroyer en lugar de desintegrarse por completo como en la película original.

- Representación

El traje Shodai Goji fue el primero de su tipo: un hombre dentro de él lo operaba por completo. Como no había procedimientos establecidos sobre cómo construir u operar un traje como el traje original de Godzilla, el artista de efectos especiales de Godzilla, Eiji Tsuburaya, y el personal de producción tuvieron que ser pioneros en una nueva técnica que luego se conocería como suitmation. El traje Shodai Goji y el traje original anterior a Shodai Goji fueron construidos por Eizo Kaimai.

El ShodaiGoji fue interpretado por Haruo Nakajima, quien interpretaría a Godzilla en casi todas las películas posteriores hasta Godzilla vs. Gigan. Nakajima ha dicho que hizo que Godzilla caminara como un elefante a partir de las observaciones que hizo al observar a un elefante indio llamado "Indira" en la época de la producción de Godzilla, para que Godzilla no pareciera vulnerable y retratara su masividad. Según Nakajima, las temperaturas dentro del traje alcanzaron los 60 grados centígrados, y no podía mover la mano izquierda de Godzilla en absoluto en el traje Shodai Goji.

- Rugido

El rugido de Godzilla es un famoso efecto de sonido. A lo largo de los años, ha cambiado considerablemente, sonando diferente casi cada vez y teniendo muchas variaciones para las distintas emociones.

El equipo de efectos de sonido originalmente intentó crear el rugido de Godzilla usando rugidos de animales que habían sido editados. Probaron todo tipo de aves y mamíferos, pero nada parecía ser la combinación adecuada para los ruidos de reptil que haría un monstruo como Godzilla. Akira Ifukube, quien fue el compositor de la película, propuso dejar de usar muestras de animales. Luego se quitó una cuerda de su contrabajo y la frotó con guantes empapados en alquitrán de pino. El sonido que provino de él se usó como el rugido de Godzilla.

Este rugido más tarde se modificaría para usarlo como el rugido de otros monstruos en la era Showa, incluidos Varan, Baragon y Gorosaurus. El rugido de Godzilla aumentó en tono a partir de King Kong vs. Godzilla, y permanecería prácticamente sin cambios durante el resto de la serie Showa.

Ajuste del traje en el set de *Godzilla Raids Again* (1955), con Haruo Nakajima interpretando a Godzilla a la izquierda

- Poderes y habilidades

Aliento atómico: Por lo general, se ha demostrado que el aliento atómico de Godzilla incendia manzanas enteras y destruye fácilmente la mayoría de las armas militares. Dentro de los acontecimientos de la película de 1954, su aliento atómico se presentó como una explosión blanca y nebulosa.

Resistencia: Comenzando en la primera película de Godzilla, Godzilla mostró una inmunidad al armamento convencional, prácticamente impermeable a todo lo que el JSDF le arrojó. El Dr. Yamane afirma que el hecho mismo de que Godzilla sobrevivió a la exposición a una explosión de una bomba de hidrógeno es un testimonio de su durabilidad.

Características anfibias: Aunque técnicamente es un reptil y no un anfibio, Godzilla tiene un estilo de vida anfibio. Pasa la mitad de su vida en el agua y la otra en tierra. Es un luchador tan experto bajo el agua como lo es en tierra.

- Debilidades

Si bien Godzilla era impermeable a todas las armas que le disparaban, no podía resistir el Destructor de oxígeno, que era lo suficientemente fuerte como para matarlo en la mayoría de las iteraciones del personaje.

- Curiosidades

- Se haría referencia a este Godzilla y aparecería dentro de las líneas de tiempo de la serie Millennium de las películas de *Godzilla* con diferentes continuaciones de su destino:
    - En *Godzilla vs. Megaguirus*, Godzilla sobrevivió al Oxygen Destroyer.
    - En *Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack*, Godzilla fue resucitado por los espíritus vengativos de los soldados caídos de la Segunda Guerra Mundial.
    - En *Godzilla Against Mechagodzilla* y su secuela, el esqueleto de Godzilla fue injertado en Kiryu, permitiendo que su espíritu poseyera su cuerpo mecánico.
- Este es el único Godzilla conocido que ha sido escamas marrones, ya que todas las encarnaciones futuras de Godzilla y sus trajes eran de color negro carbón y, mucho más tarde, verdes.
- El traje ShodaiGoji medía 6,5 pies de alto y pesaba 200 libras.
- En la película de 2002 *Godzilla Against Mechagodzilla*, el diseño de ShodaiGoji se replica en parte a través de CGI. Monsters, Inc. de Shinichi Wakasa también creó un accesorio para algunas de las nuevas imágenes del Godzilla original.
- El diseño de ShodaiGoji influyó mucho en los diseños posteriores de Godzilla, más notablemente el 84Goji, SokogekiGoji, el diseño de 2016 utilizado en *Shin Godzilla* y el MonsterVerse Godzilla actualizado utilizado en *Godzilla: King of the Monsters*.
- En la película *Godzilla vs. Megaguirus*, el diseño de ShodaiGoji fue reemplazado digitalmente por MireGoji en imágenes de archivo de la película original.
- Este Godzilla, Heisei Godzilla, Godzilla Filius y Dagon son los únicos Godzillas confirmados como fallecidos.
- La imagen de este Godzilla apareció en un libro en 1991 Godzilla vs King Ghidorah.

- Aliados

- Anguirus
- Mothra
- Rodan
- Baragon
- Kumonga
- Gorosaurus
- Manda
- Varan
- Jet Jaguar
- King Caesar
- Moguera

- Enemigos

- Anguirus
- Mothra
- Rodan
- Baragon
- Kumonga
- Gorosaurus
- Manda
- Varan
- Jet Jaguar
- King Caesar
- Moguera

Gamera

Gamera (ガメラ Gamera) es una tortuga voladora gigante daikaiju creada por Daiei que apareció por primera vez en la película Gamera de 1965 para rivalizar con el éxito de Toho Studios con Godzilla durante el boom del kaiju de mediados a finales de la década de 1960, Gamera ha ganado fama y notoriedad como un ícono japonés por derecho propio.

El nombre de Gamera proviene de la palabra japonesa kame (カメ), que significa "tortuga", y ra (ラ), un sufijo común en los nombres de los kaiju.

En los Estados Unidos, Gamera alcanzó prominencia durante la década de 1970 debido a la creciente popularidad de las estaciones de televisión UHF con exhibiciones matinales los sábados por la tarde como Creature Double Feature y más tarde en la década de 1990 cuando varias de sus películas se presentaron en el programa de televisión de culto Mystery Science Theatre 3000. A pesar de ser para niños, la acción de los monstruos está llena de sangre (Guiron corta a Gyaos, Zigra corta a Gamera para abrirla, a Zedus le arrancan la lengua, etc.), aunque ninguno de los monstruos tiene sangre roja y es principalmente de varios colores pastel.

- Perfiles

Showa

Clasificación: tortuga gigante.
Edad: 8.000 años.
Altura de la cruz: 60 metros.
Longitud total: Desconocida.
Diámetro de la carcasa: Desconocido.
Caparazón menor: Desconocido.
Peso: 80 toneladas.
Velocidad de vuelo atmosférica: Mach 3.
Velocidad de inmersión submarina: 150 nudos.
Zancada: 20 metros.
Energía: Energía Térmica.
Poderes y habilidades: eyección de llamas, chorros, fuerza sobrehumana, rotación.
Hábitat: Antártida

Heisei

Clasificación: Desconocido.
Edad: 150 millones de años estimados.
Altura de la cruz: 80 metros.
Longitud total: Desconocida.
Diámetro de caparazón: unos 60 metros.
Caparazón menor: unos 40 metros.
Peso: 120 toneladas.
Velocidad de vuelo atmosférica: Mach 3.5.
Velocidad de buceo bajo el agua: 180 nudos.
Stride: Desconocido.
Energía: Energía Plasma.
Poderes y habilidades: Bofetada dura, Garra de amarre, Codo de garra, Colmillo roto, Garra de pantorrilla, Cortador de caparazón, Bola de fuego de plasma, Plasma alto, Plasma definitivo, Puño que desaparece, Quemador (no se muestra), Plasma de retorno (no se muestra).
Hábitat: Cueva del mar profundo.

Millenium

Clasificación: tortuga.
Edad: Desconocida (O años).
Altura de la cruz: 35 metros.
Longitud total: 55 metros.
Diámetro de la carcasa: Desconocido.
Caparazón menor: Desconocido.
Peso: 1.200 Toneladas.
Velocidad de vuelo atmosférica: desconocida.
Velocidad de inmersión submarina: desconocida.
Zancada: Desconocido.
Energía: Energía Térmica.
Poderes y habilidades: Suicidio por eyección de bola de fuego, Eyección de bola de fuego.
Hábitat: Desconocido, se supone que es una región volcánica.

- Apodos
    - El invencible
    - Súper monstruo
    - Guardián del universo
    - El valiente
    - Amigo de todos los niños

- Aliados
    - Hijos de la Tierra
    - Asagi Kusanagi

- Enemigos
    - Gyaos
    - Guiron
    - Barugon
    - Irys
    - Legion
    - Zigra
    - Viras
    - Jige
    - Space Gyaos

- Diseño

A diferencia de otras especies de tortugas, Gamera tiene el hábito de andar a dos patas, aunque en las tres primeras películas era cuadrúpedo. Gamera es capaz de usar sus extremidades posteriores como manos, al igual que Godzilla, usándolas para luchar o manipular objetos. A diferencia de las tortugas actuales, Gamera tiene dientes (algunas tortugas extintas tenían dientes), con dos largos colmillos, sobresaliendo de su mandíbula y llegando a la altura del labio superior.

Cartel de la película Gamera.

- Origen

En las películas de la era Shōwa, Gamera era una especie de tortuga gigantesca y prehistórica que se alimentaba de las llamas, despertada por una explosión atómica accidental en el Ártico durante una pelea de perros entre combatientes estadounidenses y rusos. La película mencionó que Gamera había aparecido antes, a partir de pictografías que representaban a Gamera, y advirtiendo de su capacidad de vuelo. Los orígenes originales de Gamera son en gran parte desconocidos en la era Showa, ya que no hay indicios de que fuera una mutación en su película original. Gamera ya era capaz de volar y respiraba llamas verdaderas, en lugar de energía radioactiva cuando fue despertado. Y aunque se sabía que se alimentaba de llamas (e incluso de materiales radiactivos como el plutonio, al igual que su homólogo, Godzilla), no se dio ninguna explicación de estos poderes. También se dejó sin explicar por qué atacó a la mayor parte de la humanidad en general, pero le salvó la vida (y de hecho salvó activamente) a un

niño que se convirtió en el centro de la trama de la película original. Esto más tarde llevó a que se lo llamara el "amigo de todos los niños del mundo" en futuras películas.

En las películas de la era Heisei, sin embargo, el origen de Gamera fue reconfigurado, dándole un origen temático mucho más directamente heroico: un guardián de la Tierra diseñado por bioingeniería creado por la ciudad perdida de Atlantis con el propósito de derrotar a Gyaos, otra creación antigua capaz de matar a toda la vida humana en la tierra. La tortuga gigante se encuentra flotando a la deriva en el Pacífico, encerrada en una roca y confundida con un atolón. Dentro de la roca, los investigadores pronto descubrieron un gran monolito que explica el propósito de Gamera, así como docenas de orihalcum magatama, que permiten un vínculo psíquico entre Gamera y los humanos. En la tercera película de la era Heisei, se encuentra un cementerio submarino con muchos otros esqueletos de Gamera, lo que sugiere que Gamera no fue el único miembro de su especie creado por Atlantis. Un personaje de la película se refiere a estos esqueletos como "versiones beta" de Gamera, posibles fracasos en los intentos de Atlantis de crear la versión final. Otra escena proporciona a Gamera un vínculo con el folclore asiático, con un personaje que relata una historia en la que una tortuga gigante es considerada la Guardiana del Norte, con criaturas rivales separadas que defienden el Este, Oeste y Sur.

La continuidad de Gamera se reinició nuevamente en la primera (y actualmente única) película de la era del Milenio. La película comienza con Gamera sacrificándose para destruir una bandada de pájaros Gyaos en algún momento de la década de 1970. Décadas más tarde, un muchacho joven encuentra una extraña, roca roja brillante cerca de su casa, con un pequeño huevo que está encima de ella. Una tortuga que mira bastante normal bebé pronto eclosiona del huevo, pero comienza a crecer a un ritmo alarmante La tortuga, ahora llamado "Toto" por su propietario niño, también se desarrolla rápidamente habilidades clásicas de Gamera al fuego de la respiración y volar, y los intentos de alejar a otro monstruo atacante, pero es demasiado débil para tener éxito. Sólo después de comer la roca que brilla intensamente encontrado con su óvulo no alcanzar el nuevo Gamera toda su potencia, derrotar a su enemigo y volar hacia el cielo.

- Poderes y habilidades

El caparazón de Gamera es extremadamente resistente y fuerte. Los misiles y otras armas simplemente rebotan en él, junto con la mayoría de los ataques de sus oponentes. A pesar de estas hazañas, ha habido algunas ocasiones en las que su caparazón ha fallado, sobre todo cuando Guiron golpeó el mismo lugar varias veces y comenzó a cortar. El rayo sónico de Gyaos, el rayo paralizante de Zigra y el rayo arcoíris de Barugon no pueden penetrar el caparazón de Gamera, que se muestra en las películas cuando se retira a su caparazón para evitar los ataques. El estómago de Gamera, sin embargo, es más suave y no tan resistente, y ha sido cortado y perforado en el estómago hasta el punto de sangrar (su sangre es azul en la serie de la era Shōwa, pero verde en las películas de la era Heisei y Millennium).

Gamera Heisei atraviesa el pecho de Irys

En la serie Shōwa, Gamera se alimentaba de fuego y se sentía atraído por otras fuentes de calor, como las plantas de energía y el ataque de rayos "arco iris" de Barugon, y en su primera película fue atraído por un cohete de fuego. Podía respirar chorros de llamas intensamente calientes de su boca cuando se veía atrapado en una situación más grave. La versión Heisei, por otro lado, podría disparar poderosas bolas de fuego de plasma de su boca, generalmente muy rápidamente y con precisión variable; eran muy explosivos. Al final de G1, Gamera absorbe fuego y dispara una bola de fuego de plasma "superpoderosa" y en G2 inhala el oxígeno producido por una planta de la

Legión y dispara una bola de fuego de plasma "impulsada por oxígeno". La versión Heisei también podría absorber una gran cantidad de "maná", o la esencia viviente y la energía de la vida en la Tierra, y liberar una corriente extremadamente poderosa de plasma puro y fuego de un "cañón" orgánico abierto en su pecho. En la película final de la serie Heisei, Gamera se quitó el brazo y absorbió las bolas de fuego de plasma disparadas por Iris y usó su brazo de muñón para volver a crecer su brazo en forma de plasma. En teoría, también podría hacer lo mismo con otras partes del cuerpo. Al ver esto, tiene la capacidad de manipular el fuego. En la película no oficial Gamera 4: the Truth, el queloniano pirocinético aparentemente usó esta habilidad para permitirse blandir dos "espadas de fuego" en cada brazo.

Por supuesto, Gamera también tiene la capacidad de volar. Generalmente, Gamera meterá sus brazos, piernas, cabeza y cola en su caparazón, disparará llamas de las cavidades de sus brazos y piernas y girará como un frisbee. Este modo de vuelo tuvo una ventaja adicional en las películas posteriores, donde usaría los bordes afilados de su caparazón para cortar enemigos mientras giraba, similar a una sierra circular. Tiene una segunda forma de volar, en la que solo mete las piernas y/o la cola, dispara llamas desde las cavidades de las piernas y vuela como un jet. En las películas de la era Heisei, los brazos de Gamera se extendían y se extendían en alas similares a las aletas de una tortuga marina mientras volaba, lo que le daba mayor aerodinámica y control.

Las películas de Heisei le dieron a Gamera un arma adicional más: un par de púas afiladas que sobresalían de sus codos. En su primera aparición en la era Heisei, estos picos estaban ocultos durante la mayor parte de la película, extendiéndose solo cuando era necesario en la batalla. En apariciones posteriores se ampliaron permanentemente.

Gamera Heisei absorbe el fuego de su alrededor

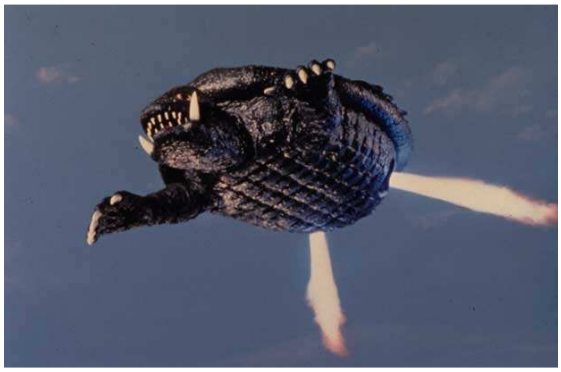
Cuando se lesiona grave o gravemente, Gamera puede entrar en un estado similar al coma para curarse. Esto a menudo engaña a sus oponentes haciéndoles pensar que está muerto. Esta habilidad se ha utilizado en casi todas las películas de Gamera.

La única gran debilidad de Gamera es el frío. El monstruo Barugon pudo lograr el éxito contra Gamera usando su spray de congelación, y los científicos casi derrotaron a Gamera durante su primera aparición usando bombas de congelación especiales. Esta debilidad solo se mostró en las primeras películas de Gamera y no se ha explorado desde entonces.

- Técnicas

- Bofetada dura: Golpes de mano que se utilizan principalmente en peleas a corta distancia.
- Garra de corte: Un ataque para desgarrar la carne del oponente usando sus afiladas garras. Solía sacar a Ayana del cuerpo de Iris.
- Manibula rompehuesos: un ataque de mordisco con colmillos afilados y una mandíbula fuerte. El agarre es tan seguro que Gyaos tuvo que cortarse su propia pierna para liberarse.
- Cortador de caparazones: un ataque al cuerpo que usa el caparazón giratorio y los bordes afilados del caparazón, utilizado contra Iris.

- Bola de fuego de plasma: el movimiento especial de Gamera, en la garganta, el oxígeno y la energía del plasma de la cámara del cuerpo se combinan y comprimen. La energía condensada se expulsa de la boca como una bola de fuego con un fenómeno de Ultra Discharge (Ultra fototermal), es decir, las llamas.
- Plasma alto: una bola de fuego de plasma disparada con una potencia de al menos el 120% de su potencia normal. Se utilizó en la primera película después de absorber el fuego de la explosión en la refinería de petróleo y en la segunda después de inhalar la atmósfera rica en oxígeno. La segunda instancia mostró el poder pulmonar de Gamera cuando su inhalación creó vientos con fuerza de huracán.



Gamera Showa volando

- Cañón Maná de Plasma: Gamera invoca energía de la Tierra, maná y la absorbe en su cuerpo, empujando los límites de su Horno de Plasma hasta el punto en que el Cañón de Plasma y energía concentrada sale disparada desde su horno de plasma (la cubierta de su estómago) se abre y la energía es expulsada hacia afuera. Se dice que solo se puede usar una vez durante la vida de Gamera, se desconoce si esto se debe a la tensión en su cuerpo o los efectos en la Tierra. Debido a la gran cantidad de maná absorbido, la técnica tiene efectos adversos en el ecosistema global que resulta en los brotes de Gyaos en todo el mundo.
- Puño de fuego plasmico: una técnica de un disparo utilizada contra Iris, Gamera absorbió el plasma que Iris disparó y usó el muñón de la mano que sopló para crear un puño de plasma manipulando la energía.
- Quemador: visto solo en Gamera 4: La verdad, Gamera atrae cualquier extremidad hacia su caparazón y crea una espada de energía desde el puerto de expulsión.
- Buscador de Plasma: visto solo en Gamera 4: La verdad, una bola de fuego de plasma que rastrea su objetivo.

Mothra

Mothra (モスラ, Mosura) es polilla gigante creada por Toho, que aparece por primera vez junto a Godzilla en la película de 1964 Godzilla contra los monstruos, y anteriormente debutó en solitario en 1961 en su película homónima llama Mothra.

Su nombre proviene del nombre moth (polilla) y el sufijo -ra (típico en los nombres de kaiju). Dado que en japonés no hay dentales fricativas, su pronunciación aproximada es Mosura.

- Datos

Especie: Polilla divina.

Longitud: De 30 a 180 metros en estado de larva. 24 a 80 metros en Imago.

Peso: De 8.000 a 15.000 toneladas en estado de larva. 12.000 a 25.000 toneladas en Imago.

Desde su primera película, Mothra se ha representado en varias etapas del ciclo de vida de las polillas: Los huevos de Mothra son de color decorativamente en las ondas azules y amarillas. El huevo en su larva, un marrón masivo, oruga segmentados (parecido a un gusano de seda) con azul brillante, a veces rojo, ojos. En raras ocasiones, los gemelos pueden emerger del huevo. La oruga, finalmente, hace girar un capullo de seda alrededor de sí mismo (la etapa de pupa), y de este capullo el imago (adulto) finalmente Mothra emerge, una criatura de la polilla como gigante con alas de colores brillantes. Mothra al parecer sigue el ciclo de vida, particularmente la tendencia de la muerte de un imago.

En Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, Mothra es retratada con los ojos morados, aunque sus ojos son normalmente de color azul.

A pesar de tener destrucción causada como cualquier monstruo de Toho, es una criatura benevolente que le importa proteger al planeta, causando destrucción sólo cuando actúa como protector de sus adoradoras en la isla infantil, o mientras protege la Tierra de una amenaza mayor Mothra suele ir acompañada de dos sacerdotisas o hadas diminutas (a menudo llamadas "pequeñas bellezas") que también hablan con ella.

- Orígenes

Los orígenes de Mothra han variado un poco de película a película, pero siempre es retratado como un ser benévolo y antigua que posee un cierto nivel de divinidad.

En la era Showa, Godzilla contra Mothra, Rebirth of Mothra, Godzilla: Tokyo S.O.S y Godzilla: Final Wars, Mothra es la diosa guardiana de infant island remota en el sur del Océano Pacífico. Allí, ella renace perpetuamente a través de un huevo y es adorado por los nativos de la isla. Ella es hablada por dos hadas telepáticas en miniatura, o bien llamadas las Shobijin, Cosmos, o Elías.

El origen de mothra ha ido en mayor profundidad en Godzilla contra Mothra. Esta película explica que Mothra era el guardián del mundo antiguo, la protección de la vida en la Tierra de las amenazas. Cuando una civilización antigua creó un dispositivo de control de clima, la tierra se convirtió en ofendidos y creó un Mothra oscuro, llamado Battra, para destruirlo. Después de destruir el dispositivo, Battra procedió a erradicar a toda la civilización y trató de exterminar a toda la humanidad, creyendo que los seres humanos son una plaga para el planeta. Mothra desafió a

Battra y lo derrotó, sellándolo a distancia en el Mar del Norte. Después de esta batalla, Mothra y el Cosmos, los únicos restos de la antigua civilización, se instalaron en la isla infantil a distancia, donde vivieron en paz durante los próximos doce mil años.

En Rebirth of Mothra, se establece que Mothra es el último miembro vivo de una antigua raza de polillas gigantes del guarda que defendían la Tierra a lo largo de su historia. En su vejez, Mothra vivió en soledad con el Elias en la infant island, y con la última de su fuerza convocado sucesivamente un huevo para continuar su legado después de su muerte.

HeiseiMosuImago

En Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, el origen de Mothra recibe su primera modificación importante. En esta película, Mothra es uno de los tres monstruos de la Guarda y la diosa del mar. En la antigüedad, Mothra y sus compañeros guardianes Baragon y King Ghidorah fueron asesinados por guerreros japoneses. Mothra fue enterrada bajo el Lago Ikeda, mientras que los guerreros que asesinó a su oró por su alma, de que ella regresara un día para salvar a Japón. Miles de años más tarde, el profeta Hirotoshi Isayama despertó a Mothra mediante la transferencia de las almas de los muertos honorables de Japón en ella, así que ella y los otros monstruos guardianes juntos podrían parar a godzilla.

TokyoMosuLarva

- Habilidades

Además de vuelo, Mothra es una serie de habilidades únicas que le diferencian de los otros Kaiju. En su forma larva, ella es capaz de escupir chorros de cinta de seda a los oponentes. Esta seda es muy fuerte y puede fácilmente enlazar a opositores en un estado de inmovilidad. En su forma larva, también puede morder opositores y aferrarse con sus poderosas mandíbulas, infligiendo una seria cantidad de dolor. En su forma adulta, Mothra puede arrojar cantidades ingentes de escalas reflexivas que redirigen o neutralizan los rayos lanzados por otros monstruos, una técnica que utiliza con gran efecto cuando ella se unió con Battra. También puede emitir relámpagos de sus alas y opositores con vientos huracanados de la fuerza. Por último, tanto de Mothra Muestra altos niveles de inteligencia, y se muestra en Ghidorah, el monstruo tres cabezas que Mothra es capaz de comprender y comunicarse con otros monstruos.

- Aliados

- Shobijin
- Godzilla
- Rodan
- Anguirus
- Varan
- Gorosaurus
- Baragon
- Kumonga
- Manda
- Minilla
- Battra
- King GhidorahGMK
- MechaGodzilla 2
- M.O.G.U.E.R.A.
- Kiryu

- Enemigos

- King Ghidorah
- Gigan
- Battra
- Godzilla
- Megalon
- Destoroyah
- Hedorah
- Desghidorah
- Monster X

Gigan

Gigan (ガイガン, Gaigan) es un cyborg extraterrestre kaiju creado por la Toho. Apareció por primera vez en la película 1972 Godzilla film, Godzilla vs. Gigan.

Gigan es realmente un monstruo extraño. Posee un arma sierra circular situada en su región abdominal frontal y grandes ganchos de acero para las manos con los más pequeños de los pies. Gigan es a veces considerado como el ser más brutal y violento de Godzilla (incluyendo Godzilla: Final Wars, dirigida Ryuhei Kitamura) a pesar de la baja calidad de sus dos primeras películas generalmente percibida. Su nuevo diseño de la serie Millennium fue por muchos y está clasificado entre los aficionados como una de las mejores mejoras a cualquier monstruo.

- Datos

Especie: Cyborg alien.
Apodos: Borodan, Galien, Monster Zero, Savini.
Altura: 65 metros (Showa); 120 metros (Millenium).
Peso: 25.000 toneladas (Showa); 60.000 toneladas (Millenium).
Formas: Chainsaw Gigan

- Historia

Era showa

Godzilla vs. Gigan

Gigan apareció por primera vez en la película Godzilla vs Gigan, donde él fue controlado por los extraterrestres de la nebulosa del cazador. Fue enviado a la tierra a destruirla con King Ghidorah. Atacaron a una ciudad, pero fueron interrumpidos por Godzilla y Anguirus. Combatieron en tierra de niños, y casi mataron a los dos monstruos. Después de la destrucción de la torre de Godzilla, Gigan y King Ghidorah salen de su control mental, y les obligaron a los dos monstruos de la tierra en el espacio.

Godzilla vs. Megalon

Gigan regresó en Godzilla vs Megalon. Fue llamado por el Seatopians para ayudarles a conquistar la tierra. Llegó para ayudar a Megalon contra Godzilla, casi matándolo. Jet Jaguar atacó a Gigan, pero también fue derrotado. Los dos monstruos recuperaron su fuerza, y lucharon contra Gigan y Megalon nuevamente. Gigan se retiró hacia el espacio, y Megalon regresó a Seatopia.

Zone Fighter

Gigan regresó como estrella invitada en la serie de TV Zone Fighter. En la serie, se revela que, después de los acontecimientos de Godzilla vs Megalon, el debilitado Gigan se cruzó con los Garoga. Estos capturaron al monstruo. La raza extraterrestre había modificado a Gigan: ahora sus garras causaban explosiones cada vez que él golpea algo con ellas. Después de esas mejoras, los Garoga le enviaron a la tierra para luchar contra Zone Fighter. A su regreso, Gigan encontró a Godzilla y lucharon. Incluso con sus nuevas habilidades, Gigan no fue rival para Godzilla. Godzilla entonces había dejado a Gigan por muerto después de rescatar a Zone Fighter. Sin embargo, Gigan aún no estaba derrotado, y se levantó una vez más para luchar contra Zone Fighter. En la pelea anterior de Gigan contra Godzilla demostró que le había causado daños, y Zone Fighter pronto tenía la ventaja. Zone Fighter desató su ataque de meteorito de misiles contra Gigan, matándolo.

Godzilla Island

En *Godzilla Island* episodios 31-40, cuando Zaguresu consigue malestar sobre los informes de sus fallos al leer un periódico, un M espacio nebulosa cazador Alien se arrastra a la vista y dice Zaguresu que está aquí para ayudar a su conquista Isla de Godzilla, la M espacio cazador nebulosa Aliens M espacio nebulosa cazador Alien presenta Gigan a Zaguresu, que impresionó a ella y Gigan llega a la tierra. Cuando Godzilla ve Gigan, Gigan libera una explosión contra Godzilla y tiene éxito en hacerlo, Gigan y se prepara para dejar ya Torema llega a la escena, pero Gigan vuela sobre la nave de Torema Zaguresu se molestó cuando Gigan no incomodan para luchar. Gigan después dispara una flecha con una nota atada a él a Isla de Godzilla desde el espacio, resulta que la nota decía que Gigan ha desafiado Godzilla a una batalla al amanecer, así Godzilla se dirige hacia fuera a batalla, sólo para ser parado por King caesar, que entonces advierte Godzilla eso Gigan es demasiado fuerte y tiene que preparar antes de la batalla, pero Godzilla ruge desafío, entonces nos lleva a Torema Godzilla para escuchar, pero Godzilla las marchas pasadas King caesar negándose a escuchar. Godzilla finalmente alcanza el sitio de batalla y encuentra Gigan espera. Los dos monstruos entonces comienzan a esperar toda la noche antes de atacar, cuando sale el sol, Gigan refleja la luz del sol de su garra, cegador Godzilla por la reflexión.

Gigan ve su oportunidad y comienza a cargar en el Godzilla, para que Godzilla recuperar su vista, causando Gigan detener su carga y saltar hacia donde empezó atacando desde. Zaguresu comienza consiguiendo frustrada que Gigan no es luchar contra Godzilla, por lo que llama Battra, sólo para que Gigan disparar su rayo de Cluster en Battra. El Alien M espacio nebulosa cazador Alien entonces asegura Zaguresu que puede derrotar a Gigan Godzilla por cuenta propia. Godzilla y Gigan que enfrentar como todo el mundo espera en anticipación. Cuando un deslizamiento

de tierra cae entre Godzilla y Gigan, los dos monstruos empiezan a cargar, pero por desgracia, Godzilla va hacia abajo, para sorpresa de todos. Gigan entonces acerca al caído Godzilla Mothra aparece repentinamente, y ataques Gigan con sus escamas, entonces Rodan aparece, coge Godzilla y vuela lejos con Godzilla Mothra sigue. Gigan relojes, pero da vuelta lejos como escapes de Godzilla. En el spa curativo rey del César, admite Godzilla de King caesar que él no estaba listo para hacer frente a Gigan y debe haber escuchado en primer lugar. King caesar entonces dice Godzilla que necesitaba usar poderes nunca se utilizó para derrotar a Gigan y puede entrenar Godzilla Cómo utilizar esos poderes. Gigan aparece, mucho que Godzilla y la sorpresa de King caesar. No atacó, pero en su lugar, disfruta del spa de agua caliente, como Godzilla y rey Caesar.

Serie Millenium

Godzilla: Final Wars

Gigan regresó en Godzilla: Final Wars, primero fue visto como un monstruo momificado de su batalla con Mothra. Él fue despertado por los Xiliens para ayudarles a conquistar la tierra. El persiguió al Gotengo a la Antártida para impedir que despertaran a Godzilla. Casi destruyó la nave, pero él fue derribado un disparo del aliento atómico de Godzilla, gigan peleo contra Godzilla, pero termino sin cabeza tras recibir el aliento atómico, mas tarde regresaría para ayudar al monster x.

Modified Gigan (改造ガイガン, *Kaizō Gaigan*)

Fue la segunda forma de Gigan en Godzilla: Final Wars, donde se reconstruyó con una cabeza diferente y moto sierras en lugar de sus ganchos. Fue lanzado a la batalla contra Mothra y la derrotó temporalmente. Él intentó ayudar a Monster X en su batalla con Godzilla, pero fue atacado por Mothra. Él disparó sus cuchillas contra Mothra, pero volaron más allá de ella. Casi mataron a Mothra con su rayo, pero sus cuchillas regresaron a él, pero terminaron cortantole la cabeza. Mothra lo ataco con un ataque kamikaze, haciéndolo explotar y matándolo en el acto.

King Ghidorah

King Ghidorah (キングギドラ Kingu Gidora) Es un kaiju dragón de tres cabezas creado por Toho que apareció por primera vez en la película de 1964 Godzilla, Ghidorah The Three headed Monster. Es conocido por ser el archienemigo de Godzilla.

El nombre de King Ghidorah se compone de "King" (キング) Y "Ghidorah". La parte "Ghidorah" del nombre de King Ghidorah viene de la palabra japonesa para "hidra" (ヒドラ, Hidora), que se deletrea de manera muy similar a la katakana japonés para Ghidorah.

King Ghidorah fue referido como "Ghidrah" o "Ghidorah" en las versiones americanas de sus tres primeras películas, Ghidorah, The Three Headed Monster, invasión of Astro-Monster and Destroy All Monsters, porque sonaba más como "hidra". No se le conoce como "King Ghidorah" en una versión original americana de una de sus películas hasta Godzilla vs Gigan.

En Godzilla, Mothra and king ghidorah: Giant Monsters All-Out attack, el monstruo guardián nombre de Ghidorah se escribe en kanji, pero pronuncia igual: 魏怒羅 (Gidora).

- Datos

Especie: Dragón de tres cabezas espacial, Dorats mutados, Monstruo guardián.
Apodos: Ghidorah, Ghidrah, Monster Zero, Thousand Year-Old Dragon, TheKing of Terror, The Dragon King, King Ghidrah, The Super Dragon.
Altura: De 49 a 150 metros.
Peso: De 20.000 a 70.000 toneladas.
Formas: Dorat, Mecha King-Ghidorah.

King Ghidorah es un monstruo dragón dorado con dos piernas, tres cabezas en el cuello largo, alas gigantes de murciélago, y dos colas. Múltiples cabezas de King Ghidorah fueron inspirados por Yamata no Orochi, un dragón de ocho cabezas de la mitología japonesa. King Ghidorah fue traído a la vida en la pantalla de la película por un actor de dobles en el interior un elaborado traje de tres piezas, con un equipo de titiriteros para controlar muchos apéndices del traje. Su diseño fue creado principalmente por Eiji Tsuburaya basado en una descripción mínima en el guión: “Cuenta con tres cabezas, dos colas, y una voz como una campana”.

King Ghidorah disparando un rayo de gravedad de una de sus cabezas

- Personalidad

King Ghidorah no tiene mucho de una personalidad desarrollada, ya que está bajo el control de alguien en la mayoría de sus apariciones. Las únicas veces que no estaba bajo el control mental a lo largo de la mayor parte de la película eran Ghidorah, The three headed Monster, Rebirth of MothraIy Godzilla y Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack. Fue temporalmente libre de control mental en la Invasión of Astro-Monster y Godzilla vs King Ghidorah, donde, en la primera, huyó de Godzilla y Rodan en el miedo y probablemente de ser abrumado, además al parecer estaba muy confundido a lo que ocurría y fue casi asesinado por Godzilla.

Parece que cada uno de las cabezas de King Ghidorah pueden pensar por sí mismos por separado, aunque la cabeza media parece ser dominante. En Ghidorah, The Three Headed Monster, King Ghidorah se decía que era malo, y destruyó civilizaciones en varios planetas por razones desconocidas. Trató de destruir la Tierra y sus civilizaciones, pero él luchó los tres monstruos que se interpusiera en su camino y se retiro finalmente. En Rebirth of Mothra III, King Ghidorah causó la extinción de los dinosaurios a finales del período Cretácico, y luego regresó a la Tierra en la época actual para alimentarse de la humanidad.

En Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, King Ghidorah es uno de los monstruos de la guarda, siendo el Dios del Cielo.

King Ghidorah fue un protector de Japón, por lo que Ghidorah protagonista de la primera, y hasta ahora, sólo el tiempo.

King Ghidorah en Godzilla vs King Ghidorah

- Orígenes

King Ghidorah tiene un origen diferente en cada serie.

En la serie Showa, King Ghidorah se dice que ha atacado a Venus por su propio pie a muchos miles de años, acabando con toda la civilización del planeta. Luego atacó la Tierra, pero fue repelido por los monstruos de la Tierra. En algún momento, fue llevado el control de los Xiliens y usado como un peón en su invasión de la Tierra. King Ghidorah estaba destinado a ser tomado bajo el control de diferentes razas alienígenas, causando la pérdida de su historia en el camino. El Garogas más tarde afirmó haber creado a King Ghidorah, pero si esto es cierto o no es nunca definitivo, explicó, dada la historia antigua del monstruo.

Godzilla vs King Ghidorah

En Godzilla vs King Ghidorah, King Ghidorah es el resultado de la fusión de 3 Dorats debido a una bomba atómica que cayó en Isla de Lagos, que fue la isla donde se mutó el Godzillasaurus original. Los Dorats fueron puestos en la isla por los Futurians.

Rebirth of Mothra III

En Rebirth of Mothra III, King Ghidorah llegó hace millones de años a la Tierra y causó la extinción masiva del Cretácico. Regresó a la Tierra en el presente con el fin de alimentarse de los seres humanos, especialmente niños.

Era Millennium

En la serie Millennium, King Ghidorah era un dios serpiente de ocho cabezas, o Yamata no Orochi, que fue despertado antes de tiempo antes de que pudiera crecer sus ocho cabezas, en lugar solamente le crecieron tres, pero luego finalmente más adelante recupera su verdadera forma.

- Habilidades y poderes

Rayos de Gravedad: La capacidad más famosa de King Ghidorah son los rayos de gravedad tipo cerrojo deoro, rayo que escupe de sus tres bocas. Estos rayos son más o menos iguales en poder al aliento atómico de Godzilla, y son capaces de causar explosiones a gran escala cuando se dispara en los edificios. La forma más joven del King Ghidorah

aparece en Rebirth of Mothra III, la cual es Cretaceous King Ghidorah, escupe bolas de fuego de sus bocas en lugar de rayos de gravedad.

Vuelo: King Ghidorah es capaz de volar a velocidades de Mach 3 en la atmósfera de la Tierra. Se supera esta velocidad durante el vuelo a través del espacio. En Ghidorah, The three headed Monster y Rebirth of Mothra III, King Ghidorah se puede encerrar a sí mismo dentro de un meteorito mientras viaja de planeta en planeta.

En Godzilla vs Gigan se encierra a sí mismo en una gran estructura similar al diamante mientras viaja a través del espacio. En Rebirth of Mothra III, King Ghidorah es capaz de volar incluso con la pérdida de una de sus alas mediante un campo de gravedad cero.

King Ghidorah en Godzilla, Mothra and King Ghidorah Giant Monsters All out Attack

Vientos Huracanados: King Ghidorah puede producir vientos de fuerza huracanada batiendo las alas, que son capaces de soplar lejos edificios y golpeando a otros kaiju cerca de sus pies.

Cuellos de constricción: En Godzilla contra King Ghidorah, King Ghidorah puede constreñir sus cuellos alrededor de Godzilla en un intento de estrangularlo, lo que le hace sacar espuma por la boca.

Durabilidad: King Ghidorah generalmente se describe como extremadamente durable y resistente a los daños, a menudo en una medida cerca de Godzilla. Él resiste armamento convencional sin efecto notable, e incluso puede omiso de explosiones a quemarropa de aliento atómico de Godzilla. En Godzilla vs King Ghidorah, que sobrevive con la cabeza medio decapitada y sus alas ralladas, y se mantiene con vida, pero en estado de coma durante más de 200 años que lo ponen en el fondo del mar. En Rebirth of Mothra III su forma madura no puede ser dañada en absoluto por los ataques de Mothra Leo hasta que este último se transforma en Armor Mothra. En Godzilla, Mothra y King Ghidorah: Giant Monsters All Out Attack, la durabilidad de King Ghidorah es reducida, pero aún sobrevive al ser noqueado por Godzilla varias veces y soporta múltiples explosiones de su aliento atómico.

King Ghidorah tiende a usar su durabilidad a su favor, ya que a menudo prefiere escapar de una batalla que no puede ganar antes de que él sufra más lesiones de lo necesario.

Regeneración: En Rebirth of Mothra III, King Ghidorah se demuestre que haya regenerado todo el cuerpo de una cola cortada que fue cortado por Rainbow Mothra en el pasado.

Barrera Protectora: En Rebirth of Mothra III, las escalas de King Ghidorah pueden manipular la luz de proyectiles para formar una barrera protectora.

Boltios: En Rebirth of Mothra III, King Ghidorah puede disparar seis pernos de electricidad a partir de cada una de sus alas.

Domo: En Rebirth of Mothra III, King Ghidorah es capaz de crear una cúpula que permite que los objetos pasen a través, sin embargo, tiene un efecto corrosivo cuando tratan de salir. El exterior de la cúpula se ata con tentáculos que tiran de víctimas fuera de su interior. Los seres vivos dentro de la cúpula tienen lentamente su fuerza de vida drena y se transfiere a King Ghidorah.

Teletransportación: En Rebirth of Mothra III, King Ghidorah puede teletransportarse seres más pequeños dentro de su cúpula.

Control Mental: En Rebirth of Mothra III, King Ghidorah puede instalar un control de la mente débil en otros seres sensibles a ella.

Mordida Eléctrica: En Godzilla, Mothra y King Ghidorah: Giant Monsters All Out Attack, Ghidorah puede liberar una fuerte descarga eléctrica a través de su mordida. Después de absorber la energía de Mothra y convertirse en King Ghidorah, esta capacidad se sustituye por sus rayos de gravedad tradicionales.

Escudo de Energía: En Godzilla, Mothra y King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, después de absorber la energía de Mothra, King Ghidorah puede formar un escudo de energía redonda de oro que desvía el aliento atómico de Godzilla. King Ghidorah puede liberar este escudo de energía y enviarlo chocar con el suelo, lo que provocará una explosión masiva.

Poderes Magnéticos: En Ghidorah, The Three Headed Monster, mientras que estaba encerrado en el meteorito, King Ghidorah tenía la capacidad de generar lo que parecía ser los campos magnéticos que varían en fuerza de vez en cuando. A pesar de que nunca fue escrito directamente propósito al que le sirve, se afirmó que estaban conectados de alguna manera a sus poderes. Parece posible que King Ghidorah los utilizó como una forma de levitación.

- Aliados

- Gigan
- Mothra
- Baragon

- Enemigos

- Godzilla
- Rodan
- Mothra
- Anguirus
- Minilla
- Gorosaurus
- Kumonga
- Manda
- Baragon
- Varan
- M.O.G.U.E.R.A.
- Medical Jet Jaguar
- MechaGodzilla 2

<u>Hedorah</u>

Hedorah (ヘドラ, Hedora) es kaiju alien contaminante creado por Toho que apareció por primera vez en Godzilla vs. Hedorah.

Hedorah proviene de hedoro, el japonés para lodo. Esto es especialmente propio de hedorah debido a que la mayoría de los ataques de hedorah libera acido rico en lodo a su oponente.

En su primera forma, se parecía un renacuajo. En su segunda forma, se parecía un reptil cuadrúpedo. Su tercera forma era como un platillo volador, y su forma final asumió una forma humanoide.

- Datos

Especie: Monstruo Smog.
Apodos: Monstruo Smog, Hedrah, Hedora.
Altura: 0,1mm a 120 metros.
Peso: 48.000 a 70.000 toneladas
Formas: Microscópica, acuática, terrenal, voladora y final.

- Orígenes

Hedorah era una forma de vida alienígena de la nebulosa de gas oscuro en la constelación de Orión, que aterrizó en la Tierra viajando en un cometa durante por una distancia de al menos 243 años luz.

- Historia

Godzilla vs. Hedorah

Hedorah, un extranjero de la nebulosa de gas oscuro, aterrizó en la Tierra comenzó a alimentarse de la contaminación. Las acciones de Hedorah pronto ganaron la atención de Godzilla, que atacó el Monstruo Smog cuando estaba alimentando de una chimenea. En ese momento, Hedorah todavía estaba en una forma joven, y fue fácilmente derrotado por Godzilla. Las dos criaturas tenían una serie de batallas a través de Japón, y Hedorah continuaron creciendo más grande y fuerte, y ha logrado una forma de platillo como volar, lo que le permite volar y se extendió niebla de ácido sulfúrico a través de Japón, mientras que la destrucción de muchas fábricas. Hedorah y Godzilla tuvo un enfrentamiento final cerca del Monte Fuji, en el que Hedorah logró su forma definitiva, un humanoide, caminando pila de lodos. Gracias a su cuerpo venenoso ácido, así como sus cáncamos letales, Hedorah casi puso fin a Godzilla en su lucha. Sin embargo, la humanidad había construido un par de electrodos gigantes cerca del monstruo en guerra. Su plan era que, dado que no era más que Hedorah lodos, ellos utilizan los electrodos para secarse. Durante un período de la lucha donde Godzilla fue eliminado, Hedorah fue atraído entre los electrodos. Por desgracia, un fusible fue volado, y los electrodos fueron inútiles.

Afortunadamente, Godzilla llegó rápidamente al rescate de nuevo, usando su rayo para revitalizar los electrodos. Mal deshidratado por su electricidad, Hedorah trató de escapar, pero gracias al nuevo poder de Godzilla de vuelo, fue devuelto a los electrodos y se secó por completo. Sintiendo que todavía había lodo húmedo dentro de la cáscara seca de Hedorah, Godzilla procedió a arrancarle las entrañas de Hedorah, a continuación, utiliza los electrodos para freírlas. Godzilla finalmente había matado Hedorah, pero no sin un precio; que había perdido uno de sus ojos, y su mano derecha fue quemada hasta el hueso. Al final de la película, una imagen de otro Hedorah se ve en un poco de agua, con el subtítulo '¿Y sin embargo otro?', pero no se produjo secuela de la película.

El Hedorah en Godzilla contra Hedorah mató a miles de personas. Hedorah mató a algunos de los compañeros de la tripulación de los petroleros, la mayoría de los nadadores y peces en el mar, cerca de 40 personas en el primer tiempo se fue en tierra, 1600 personas cuando era primer vuelo, un número desconocido cuando estaba volando al Monte Fuji y cerca de 80 de las personas que estaban de fiesta en el monte Fuji. Además, más de 3 millones de personas fueron afectadas por el smog de Hedorah. Por extraño que parezca, no se muestra en la serie Millennium si Hedorah mata a cualquier pueblo en absoluto.

Godzilla Island

Hedorah apareció como enemigo, en el show de televisión de Godzilla, *Godzilla Island*.
También en Godzilla Island hay otro hedorah llamado Neo Hedorah.

Millennium Series
Godzilla: Final Wars

Hedorah volvió más adelante, aunque sea brevemente, en Godzilla: Final Wars. Hedorah, junto con Ebirah, se ve que se criticó fuera del puerto de Tokio por Godzilla y chocar contra un edificio, con Ebirah garra de perforación Hedorah ojo izquierdo. Los dos se destruyen por una ráfaga de rayos atómico de Godzilla. No se sabe si Hedorah había participado en la invasión de los Xiliens, o si simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Durante los créditos finales se muestran un par de escenas eliminadas, uno de los cuales fue Hedorah usando su niebla de ácido sulfúrico emitida de su tubo.

- Aliados
  - Monster X
  - Gigan
  - SpaceGodzilla
  - Ebirah

- Enemigos
  - Godzilla
  - Mothra
  - Mothra Leo
  - MechaGodzilla 2
  - Kiryu

King Kong

King Kong (キングコング Kingu Kongu) Es un simio gigante creado por RKO Pictures que apareció por primera vez en la película de 1933, King Kong. Su primera aparición en una película de Toho fue en la película de 1962, King Kong contra Godzilla.

En todas sus apariciones, Kong se parece sobre todo un gorila de espalda plateada gigante, ya sea con la luz de piel negro o marrón. Kong varía entre nudillo-caminar como un gorila real y caminar bípeda y recto como un ser humano, a veces la utilización de las dos formas de locomoción en la misma película. En la película de 2005, todo el cuerpo de Kong está cubierto de cicatrices, con el fin de darle la apariencia de ser viejo y curtido en la batalla.

- Datos

Especie: Gigantopithecus gigantus Fernanditus Corintios.
Apodos: La octava maravilla del mundo, conquistadorum el más grande de los gorilas
Altura: De 5,5 a 31,7 metros.
Peso: De 6,8 a 158 toneladas.

En todas sus apariciones, Kong es retratado como un monstruo trágico y simpático. Kong vive una existencia muy solitaria y difícil, siendo constantemente atacado por las criaturas gigantes viciosos que viven en su isla. Kong rara vez ataca a menos que sean provocados, y es capaz de causar destrucción en masa debido a su tamaño y fuerza, lo que hace que los seres humanos temen y lo atacan. Kong tiene una debilidad por las mujeres humanas, y hará cualquier cosa para proteger a una mujer que le gusta, ya sea luchando contra otro monstruo o luchando contra las fuerzas militares.

Kong demuestra al menos semi-sapiencia en todas sus apariciones en cine. Con frecuencia utiliza objetos ambientales mientras que la lucha, y aprende en el curso de una batalla. En la película de 2005, Kong repitió el signo de "hermosa" a Ann Darrow, que había mostrado a él antes, mostrando cuánto de inteligente es.

- Orígenes

En la película original de 1933, el 1976 remake, King Kong Lives, y el remake de 2005, Kong es uno de los últimos miembros vivos de una especie gigante de mono que vive en la misteriosa Isla Calavera, que está habitada por otras criaturas gigantes, así como una tribu de nativos que lo adoran como a un dios. Materiales complementarios para la película de 2005 revelan que Kong es el último miembro de una especie llamada Megaprimatus kong, que parece descender del Gigantopithecus, el primate más grande para vivir siempre, en lugar de los gorilas.

En King Kong vs Godzilla, Kong vez viene de una isla llamada Farou Island, donde es adorado por los indígenas locales como el poderoso dios. En King Kong Escapes, Kong es un mono gigante legendario que reside en Mondo Island.

- Habilidades

En sus dos encarnaciones en Toho, King Kong es un combatiente cuerpo a cuerpo extremadamente capaz, con sus grandes brazos, músculos poderosos, y los puños poderosos para infundir miedo en los enemigos como Gorosaurus, el pulpo gigante, e incluso el propio Godzilla.

King Kong vs Godzilla

En King Kong contra Godzilla, el poderoso primate no puede ser dañado por las corrientes eléctricas, y en su lugar, se alimenta de su poder con el fin de revitalizar o despertarle de un estado de inconsciencia. También puede utilizar esas mismas corrientes eléctricas, ya sean artificiales o naturales, que le permita liberar oleadas de electricidad a partir de sus manos, una herramienta poderosa contra Godzilla. La segunda encarnación de la Toho Kong que apareció en King Kong Escapes carecía de estas capacidades, pero en su lugar fue inmune a la radiactivo del elemento X.

- Aliados

  - Lady Kong.
  - Kiko.
  - Rodamonu

- Enemigos

  - Godzilla
  - Gorosaurus
  - Giant Octopus
  - Mechani-Kong
  - Giant Sea Serpent
  - Skullcrawler
  - Lobatamper
  - Pablito chido del Caribe
  - Cerati

- Curiosidades

  - King Kong fue el primer monstruo hecho en Estados Unidos que luchó contra Godzilla en una película, el segundo fue Zilla y el tercero fue M.U.T.O.

- El tamaño relativamente pequeño de King Kong fuera de las películas de Toho y MonsterVerse encaja con la comprensión científica de la Ley del Cubo Cuadrado, en la cual los animales grandes tienen un área de superficie baja y, por lo tanto, son menos eficientes en procesos como el intercambio de gases, lo que coloca un límite superior en su tamaño. El tamaño de King Kong en la película de 1933 es cercano al tamaño más grande que un animal terrestre puede estar bajo las restricciones actuales entendidas.
- King Kong Monsterverse (Otro ejemplar visto en la película 6).
- Según una entrevista con Ishiro Honda, un primer borrador de la película de 1968 Destroy All Monsters pedía que "todos los monstruos" aparecieran. Es posible que Kong esté entre ellos, pero no está confirmado.
- Toho había planeado presentar a Kong en la serie Heisei de películas de Godzilla en un remake de King Kong vs. Godzilla titulado Godzilla vs. King Kong. Según el director de efectos especiales Koichi Kawakita, la película haría que Kong se enamore de un científico que eventualmente lo derriba en un cyborg. Turner Entertainment, para entonces los dueños de los derechos de autor de la película original de 1933, solicitó el pago a Toho por los derechos de uso del personaje, y la película finalmente fue desechada. Más tarde, Toho consideró varios proyectos que enfrentaron a Godzilla contra el doppelganger mecánico de Kong, Mechani-Kong, pero estas películas nunca llegaron a pasar.

<u>Rodan</u>

Rodan (ラドン, Radon) es un kaiju pteranodon gigante, creado por Toho y que apareció por primera vez en la película de 1956 Rodan.

Su nombre en japonés, Radon, proviene de una contracción de pteranodon. Posteriormente, en Estados Unidos se cambió y licenció el nombre de Rodan.

Rodan se asemeja mucho a un Pterosaurio más específicamente a la especie Pteranodon solo que este es gigante y además camina de pie con 2 piernas. Rodan usualmente tiene una piel pudiendo ser café o borgoña con tonos amarillos, teniendo un pecho puntiagudo y dos o tres cuernos en la parte posterior de su cabeza.

- Datos

Especie: Pteranodón mutante.
Apodos: Radon, Fire Rodan.
Altura: 50 a 100 metros.
Peso: 15.000 a 30.000 toneladas.
Formas: Fire Rodan, Power-up Rodan.

Rodan disparando el Rayo de Calor Uranio a MechaGodzilla 2

- Historia

Series Showa

Rodan (1956)

En Rodan de 1956, había dos Rodans, un macho y una hembra que eran ambos compañeros. Ellos fueron despertados por las operaciones mineras en Kitamatsu junto con un enjambre de insectos prehistóricos llamados "Meganulons". Una de las criaturas, es de suponer que el macho, realizó un vagabundeo aire esquivo a través de varios países del Pacífico como Filipinas y China antes de que finalmente se revela después de que emerge de los pies del Monte Aso. Como se corre la voz de la existencia del monstruo, no se perdió el tiempo, ya que la fuerza aérea japonesa podía rastrear las actividades de la amenaza, lo que lleva directamente a la ciudad de Fukuoka. Después de una pelea de perros ariel feroz, un avión de combate se estrella en el ala de Rodan hiriendo a la bestia y neutralizar su capacidad de volar a velocidades supersónicas, aunque esto no impide que el Pteranodon desde que puso la cintura a la ciudad. Muy pronto, la segunda Rodan parece acompañar a su pareja a la seguridad, poner fin a la masacre. Como los dos monstruos se preparan para hibernar por regresar a su nido en el Monte Aso, fuerza de defensa de Japón se realiza un último esfuerzo para derrotar a los Rodans bombardeando el volcán activo, lo que provocó una erupción. Como los dos compañeros intentan escapar, uno está incapacitado por un misil y cae en la lava fundida, quemándolo. El segundo Rodan luego voló hacia su compañero moribundo, esto hace que él también se queme en la lava y los dos mueran finalmente salvando a la aldea.

Ghidorah The Three Headed Monsters

Rodan pasó a cruzar a la serie de Godzilla. Si otro Rodan por completo, o un superviviente de 1956, este Rodan fue resucitado por el gas volcánico acumulado, apareciendo en Ghidorah, el monstruo de tres cabezas en 1964, cuando él salió de la corteza del volcán y ayudó a Godzilla y Mothra a derrotar a King Ghidorah. En este aspecto y todas las apariciones posteriores en la serie Showa Rodan es tan alto como Godzilla con una envergadura de un poco más que él es alto.

ShodaiRado

Invasion of Astro Monster

Aparicio con Godzilla de nuevo en Invasion of Astro Monsters invasión, donde ambos eran mente-controlada por Xiliens destruir ciudades de la Tierra y más tarde luchó Rey Ghidorah de nuevo cuando se rompió el control de la mente.

Destroy All Monsters

En Destroy All Monsters, Rodan fue nuevamente controlada por extranjeros, los Kilaaks, para atacar a Moscú. Una vez más el control de la mente se rompió y los monstruos luchó Rey Ghidorah. Después Rey Ghidorah fue derrotado, Rodan fue incendiado por un pícaro del dragón del fuego, pero se recuperó, y más tarde se muestra con los otros monstruos que habitan pacíficamente Monsterland. Rodan sólo aparecerá de nuevo en la serie Showa en stock metraje utilizado para Godzilla vs Gigan, Godzilla contra Megalon y Terror de MechaGodzilla.

Godzilla vs Megalon

Mientras Rodan sólo aparece a través de metrajes, su pequeño papel en la película es algo significativo. Rodan y Anguirus están descansando en la isla del monstruo cuando una bomba nuclear se prueba cercana, creando una fisura enorme y un gran terremoto que paralizó la isla y la ciudad capital de Seatopia bajo el océano cerca. Rodan trata de escapar, pero Anguirus cae sobre él y ambos de los kaiju caer en el abismo cada vez mayor. Este acto de destrucción por los seres humanos fue el colmo para el pueblo Seatopian, que comandaban Megalon para atacar a los seres humanos por sus crímenes percibidos.

Era Heisei

Monsterverse

Godzilla, King of monsters

Rodan se encoraba hibernando en el puesto, dentro del volcán de la isla de Mara en el Golfo de México. Sitio que se convertiría en la instalación de contención Número 56. desde 1991, bajo el disfraz de tratarse de un proyecto de investigación ambiental.

Durante los acontecimientos de la película, Rodan fue despertado por la ORCA, en manos de Emma Russel y el equipo terrorista de Jonah. Monarch ya tenía previsto esto y mandó evacuar la isla, pero Rodan despertó antes que la operación concluyera, pero con el Monstruo Zero acercándose, Monarch planeó provocar y atraer al monstruo hacia Ghidorah (con sus fuerzas militares) como un intento de detenerlos, aunque en su paso arrasó con parte de la comunidad y destruyó todas las unidades militares que escoltaban al Argo-Jet, pero afortunadamente se topó con Ghidorah justo antes que alcanzara al Argo-Jet. Sin embargo, luego de prensarse en una batalla en plena caída libre, Ghidorah vence rápidamente a Rodan, dejándolo caer al mar. Más tarde cuando Ghidorah se proclama el alfa de los titanes y los llama a todos, siendo Rodan el más cercano, es el primero en llegar y humillado, no le queda otra alternativa que obedecer y postrarse ante él mientras Ghidorah se posaba en su propio volcán.

Más delante acompaña a Ghidorah a causar desastre por su camino, contemplándose cómo reducen a Washington a escombros.

SoShingekiRado

En la batalla final, mientras Godzilla luchaba contra Ghidorah, Rodan se enfrenta a Mothra para ayudar a su alfa, llegando a dominar la pelea y quemar las alas de Mothra, pero antes que él pudiera matarla, Mothra lo atraviesa con su aguijón y Rodan cae al vacío.

En el final, cuando Godzilla gana la batalla, con la llegada de los titanes, Rodan revela que sobrevivió y encara al principio a Godzilla, pero pronto se da cuenta que él venció al alfa anterior y se postra ante él reconociéndolo como el nuevo alfa, seguido por los demás titanes.

Durante los créditos, un apartado de periódico informa que Rodan anidó en un volcán en el note de Fiji.

MechaGodzilla 1 y 2

El nombre mechagodzilla viene de la palabra mecha que es derivado de mecánico significando que un robot por dentro El 1 universalmente viene de que fue el primer Mechagodzilla en salir y el 2 japonés nombre de la versión terror of mechagodzilla viene de que fue el segundo godzilla. Cuando se combina con Garuda es conocido como Super Mechagodzilla (スーパーメカゴジラ Sūpā Mekagojira), el "Súper" en su nombre de "Súper Mechagodzilla" proviene de los mencionados "mecha" y "Godzilla", así como la palabra "Súper", que refuerza la poderosa naturaleza de Súper Mechagodzilla. La designación oficial de Mechagodzilla por G-Force es UX-02-93.

Mechagodzilla 1 es un robot que se parece a Godzilla de los 60 a los 70 El original mechagodzilla en Godzilla vs mechagodzilla. El MechaGodzilla originales en Godzilla vs MechaGodzilla tiene misiles dedos cortos y rechonchos, una pieza de metal con tres tornillos de la placa de la mano, un volante hombro menos definido y prominente, un botón naranja cada uno en el pecho y por encima de la entrepierna, de abajo hacia la mitad pentágono debajo del cañón en el pecho, dos piezas circulares que viene del pecho canon, surcos lisos que corre a lo largo de las patas traseras, las placas de la rodilla se hace más pequeño a medida que avanzan hacia la parte posterior de sus piernas, una hoja de cola lisa y sólida, las placas en el cola son lisa y correr en línea recta, y rojas iniciales "MG" en sus brazos que significa "Mecha Godzilla".

Mechagodzilla 2 se basa en la apariencia del propio Godzilla, pero en un cuerpo mecanico. El cuerpo de Mechagodzilla está compuesto por un metal plateado brillante, y sus ojos son de color naranja. Mechagodzilla posee una musculatura definida en su pecho, abdomen, brazos y piernas. Hay una serie de orificios de ventilación ubicados en la parte delantera de su cuello, y su cabeza está rematada con una punta curva. Las placas dorsales son bastante diferentes a las de Godzilla, son cortas y de forma cuadrada, aunque todavía hay tres filas de ellas. La cola de Mechagodzilla también es más corta que la de Godzilla y no llega al suelo. Cuando se convierte en Super Mechagodzilla, la apariencia de la máquina sigue siendo la misma salvo por la presencia de Garuda en su espalda.

- Datos

Especie: Robot, mecha.
Altura: 50 y 120 metros.
Peso: 40.000 toneladas (1), 150.000 y 150.482 toneladas (2 y s Super).
Apodos: 1) Fake Godzilla, Showa MechaBarney, MechaGodzilla The First; 2) Super MechaGodzilla, MechaGodzilla II, Heisei MechaGodzilla, MechaGodzilla The Second, UX-02-93.

- Desarrollo de MechaGodzilla 1

Showa Series

Godzilla vs mechagodzilla

MechaGodzilla fue revelado por primera vez cuando luchó vs Godzilla como Fake Godzilla. Después de romper la mandíbula Anguirus, su disfraz fue destruido por Godzilla, pero continuó luchando. MechaGodzilla y Godzilla tanto dispararon sus vigas, pero las vigas explotaron tan pronto como se tocan entre sí. MechaGodzilla fue dañado, y Godzilla fue gravemente herido. MechaGodzilla se fijó un tiempo después, y fue enviado a detener al Rey César antes de ser despertado. No llegó a tiempo, pero él todavía era más poderoso que el César. Casi mató al rey César, pero Godzilla llegó. Los dos lucharon MechaGodzilla, y Godzilla utiliza sus nuevos poderes magnéticos para dibujar MechaGodzilla en sí mismo, lo que le permite eliminar su cabeza. MechaGodzilla había sido desactivado, y el Agujero Negro Planet 3 Aliens fueron derrotados.

Terror of mechagodzilla

MechaGodzilla fue reconstruido por los Agujero Negro Planet 3 extranjeros en Terror de MechaGodzilla en otro intento de apoderarse de la Tierra. Fue recuperado del océano y reconstruido, esta vez con poderes aparentemente mejorados. Fue enviado a atacar Tokio con Titanosaurus, que estaba bajo el control del Dr. Mafune y el Agujero Negro Planet 3 extranjeros, pero los dos se enfrentaron por Godzilla. Titanosaurus atacó Godzilla de frente, mientras MechaGodzilla le disparó con su armamento. Con la ayuda de los militares japoneses, Titanosaurus se mantuvo a raya, y Godzilla atacó MechaGodzilla. Godzilla arrancó la cabeza de MechaGodzilla nuevo, pero MechaGodzilla sobrevivió. Se siguió luchando, pero que dejó de funcionar cuando la hija del Dr. Mafune, Katsura, quien se había convertido en un cyborg que controlaba tanto MechaGodzilla y Titanosaurus, se suicidó. Entonces MechaGodzilla fue destruida por el aliento atómico de Godzilla después de ser lanzado en una zanja por Godzilla.

- Desarrollo de MechaGodzilla 2

El concepto de introducir un humanos en un mecha para combatir Godzilla en realidad se originó con la idea del director de efectos especiales Koichi Kawakita para enfrentar a Godzilla contra un rediseñado Mechani-Kong, que era uno de sus kaiju favoritos. La idea de Kawakita también incluyó a Mechani-Kong introducir a un equipo de humanos dentro del cuerpo de Godzilla para luchar contra él desde dentro, un elemento de la historia que, según dijo, estaba inspirado en la película de ciencia ficción de 1996 *Fantastic Voyage*. La primera historia que utilizó la idea de Kawakita se tituló *Micro Super Battle: Godzilla vs. Gigamoth*, y contó con la invasión de Godzilla a los Estados Unidos, con el ejército estadounidense construyendo a Mechani-Kong para combatirlo. Mechani-Kong inyectaría un equipo de humanos en el cuerpo de Godzilla para luchar contra él desde adentro, mientras que el mecha lo combatía desde afuera. Sin embargo, la fuga de radiación de Mechani-Kong fue para engendrar un monstruo mutante llamado Tipo Gigamoth C, que también entraría en la contienda. Mientras que Gigamoth finalmente fue reconstruido en el nuevo monstruo Battra presentado en 1992 *Godzilla vs. Mothra,* el concepto de Mechani-Kong fue reciclado para otras propuestas. En 'Godzilla's Counterattack', Mechani-Kong fue construido por el JSDF, y luchó contra Godzilla después de que un grupo terrorista provocó una reacción nuclear inestable en el cuerpo del monstruo, convirtiéndolo en el arrasador Red Godzilla. Esta historia incluyó nuevamente la idea de que Mechani-Kong inyectara un equipo de humanos en Godzilla mientras el mecha lo combatía desde el exterior. Dos propuestas de películas más, *Godzilla vs. Mechani-Kong* y 'Micro Universe in Godzilla', desarrollaron aún más este concepto antes de que Toho abandonara sus planes de presentar a Mechani-Kong en una película, debido a la preocupación de que utilizar la imagen de King Kong presentaría dificultades legales con Turner Entertainment.

Boceto conceptual de Berserk (Mechagodzilla) por Yutaka Izubuchi

Aunque los diversos proyectos con Mechani-Kong fueron descartados en favor de "Godzilla vs. Mothra", un mecha todavía se presentaría como el enemigo de Godzilla en la siguiente película. Debido a que el resurgimiento de King Ghidorah en 1991 y Mothra habían tenido tanto éxito, Toho decidió recuperar sus dos últimos monstruos "Big Five", MechaGodzilla y Rodan, para la próxima entrada en la Heisei series. La primera propuesta de historia para lo que finalmente llevaría a *Godzilla vs. Mechagodzilla II* fue un borrador de 14 páginas presentado por Yutaka Izubuchi,

titulado *Godzilla vs. Berserk,* que intentó para conservar y actualizar el origen extraterrestre de Mechagodzilla de la serie Showa. En ella, Mechagodzilla se origina como un organismo alienígena metálico que llega a la Tierra dentro de un meteorito. El organismo crece al asimilar la maquinaria en sí mismo, convirtiéndose en una monstruosidad mecánica grotesca apodada "Berserk". Al determinar que Godzilla es la forma de vida dominante en la Tierra, Berserk se configura en un duplicado mecánico del Rey de los Monstruos e intenta derrotarlo para que pueda conquistar la Tierra. El Grupo Teiyo, encabezado por el hijo del personaje Yasuaki Shindo de *Godzilla vs. King Ghidorah,* construye el Super X3 en cooperación con la JSDF para derrotar a Godzilla y al alienígena Mechagodzilla. Izubuchi, un diseñador de anime, incluyó bocetos conceptuales tanto de la forma inicial de Berserk como de su forma Mechagodzilla, pero el concepto nunca se desarrolló más allá de Mechagodzilla convirtiéndose en el principal enemigo de Godzilla en la próxima película.

Al menos una propuesta se mantuvo para el titulo tentativo *Godzilla 5* recicló *Fantastic Voyage* de Kawakita, un punto inspirado en un equipo de humanos que fueron inyectados en el cuerpo de Godzilla para destruirlo desde adentro. En lugar de Mechani-Kong, un MechaGodzilla debía luchar contra Godzilla desde el exterior, mientras que los humanos se infiltraron en el cuerpo del monstruo. Según Kawakita, esta historia se tituló *Godzilla vs. MechaGodzilla: Metallic Battle.* El diseñador de monstruos Shinji Nishikawa dijo en una entrevista 1995 que escribió un guión para *Godzilla vs. MechaGodzilla II* eso fue inspirado por *Fantastic Voyage* y presentó a los humanos dentro de Godzilla desencadenando una reacción nuclear que hace que explote. Sin embargo, BabyGodzilla absorbe la radiación liberada y se convierte en un Godzilla adulto, y luego derrota a MechaGodzilla. Según Nishikawa, este borrador también incluía el punto de la trama de la tecnología de Mecha-Rey Ghidorah que se usaba para crear armamento anti-Godzilla, algo utilizado en la película terminada como parte del origen de MechaGodzilla. No está claro si el borrador que Nishikawa estaba haciendo es "Godzilla vs. MechaGodzilla: Metallic Battle", o simplemente otro borrador que usa la idea de "Fantastic Voyage" de Kawakita. Ningún arte conceptual relacionado con esta versión de la historia ha sido lanzado. Si bien se abandonó la historia inspirada en "Fantastic Voyage", se introdujeron varios elementos que se utilizarían en la película, en particular MechaGodzilla es un arma fabricada por el hombre en lugar de un origen extraterrestre.

El cartel de Noriyoshi Ohrai para *Godzilla vs. Mechagodzilla II,* utilizando el diseño de Shinji Nishikawa Transforming MechaGodzilla

El guionista Wataru Mimura escribió una serie de borradores para *Godzilla vs. Mechagodzilla II* que finalmente dio forma al producto final. Utilizando el concepto de una Mechagodzilla construido por el hombre, los borradores de Mimura incluían una versión de Mechagodzilla compuesta por siete vehículos individuales que podrían combinarse y dividirse. Esta versión de Mechagodzilla, apodada "Transforming MechaGodzilla" está acompañada por la máquina voladora Garuda, que opera independientemente de los siete vehículos de Mechagodzilla.

Mechagodzilla inicialmente lucha contra un par de Rodans en Adonoa Island, matando al macho y enviando a su compañero a estrellarse contra el océano. Después de ser forzado a retirarse después de una primera batalla con Godzilla, Mechagodzilla se vuelve a desplegar cuando la Rodan hembra revive como Rodan Blanco después de alimentarse de un submarino nuclear. Mechagodzilla mata a Rodan blanco, pero Godzilla regresa para una batalla final. Mientras Mechagodzilla mata exitosamente a Godzilla con su arma G-Crusher, el inestable reactor nuclear de Garuda explota y la radiación liberada revive a Godzilla, quien rápidamente destruye los siete vehículos que

componen Mechagodzilla. Mimura fue incitado por el productor Shogo Tomiyama a incluir un final donde Godzilla derrota a Mechagodzilla, aparentemente reescribiendo la escena en el borrador de Nishikawa, donde Garuda explota y transforma a Baby Godzilla en un Godzilla adulto. Kawakita, preocupado de que siete vehículos individuales fueran demasiado difíciles de realizar en pantalla, redujo la cantidad de vehículos a dos: un tanque llamado Gundalva y una moto de agua llamada Naga.

Además, la antena Garuda podría unirse a la espalda de Transforming MechaGodzilla. El borrador revisado mantuvo el papel de Mechagodzilla casi sin cambios, aunque Gundalva debía luchar contra dos "Pteranodon" en la isla de Adonoa en lugar de que Mechagodzilla combinado tomara un Rodan masculino y femenino. Cuando la hembra *Pteranodon* muta a White Rodan, Transforming MechaGodzilla lucha y lo mata, luego mata a Godzilla antes de que la explosión de Garuda lo reviva. El Godzilla revitalizado destruye Mechagodzilla cuando trata de separarse y escapar. Shinji Nishikawa preparó una gran cantidad de arte conceptual para Transforming MechaGodzilla, tanto en la versión de siete vehículos como en la versión revisada de dos vehículos. Noriyoshi Ohrai utilizó el diseño Transforming MechaGodzilla de Nishikawa junto con su diseño femenino de Rodan en su póster anticipado de *Godzilla vs. Mechagodzilla*, aunque ninguno de los dos diseños se incluiría en la película terminada. Además de Nishikawa, tanto Minoru Yoshida como "Hurricane" Ryu Hariken prepararon el arte conceptual de Transforming MechaGodzilla.

- Armas y habilidades

MechaGodzilla disparar rayos láser en Godzilla vs MechaGodzilla

MechaGodzilla usando sus rayos láser

El Showa MechaGodzilla tiene armadura construido a partir de una misteriosa aleación conocida como "titanio espacial", que en realidad resultó no ser especialmente resistente, como una breve pelea con Godzilla causado suficiente daño a que se necesita para ser llamado de nuevo para las reparaciones. También está equipado con una asombrosa cantidad de potencia de fuego.

MechaGodzilla es capaz de disparar un láser óptico coloreado arco iris que parece ser igual en poder a su respiración atómica, la cabeza de Godzilla puede girar 360 grados, lo que permite el dinosaurio robótico para derribar a un oponente que podría intentar acercarse por detrás. Girando su cabeza a alta velocidad permite MechaGodzilla crear un campo de fuerza. Cuando, disfrazado como Godzilla, MechaGodzilla podría disparar un rayo de calor de su boca. Curiosamente, después de MechaGodzilla elimina su disfraz, que nunca utilizó el rayo de calor de nuevo. Cuando MechaGodzilla había eliminado en su cabeza Terror de MechaGodzilla por Godzilla, podría disparar un pequeño rayo concentrado de una pequeña antena.

Showa MechaGodzilla también está equipado con misiles de gran alcance en sus dedos, rodillas, boca, e incluso sus dedos de los pies. Estos misiles pueden explotar al contacto con una diana, o pueden presentar en la carne de un enemigo como dardos. Situado bajo una trampilla en el pecho de MechaGodzilla es un arma que dispara un haz de energía naranja irregular con el poder suficiente corte para cortar una montaña en medio. Showa MechaGodzilla no se queda atrás en el combate cuerpo a cuerpo, ya sea, como se evidencia en su combate contra el rey César, a pesar de que no pudo vencer a Godzilla en esta área. Por último, MechaGodzilla puede volar a través de cohetes en sus pies capaces de alcanzar una velocidad de Mach 5.

Heisei MechaGodzilla está protegido por un blindaje hecho de una aleación llamada NT-1, que está recubierta por una capa de diamante artificial. El recubrimiento le permite absorber la energía de las armas de energía como el aliento atómico de Godzilla, que luego se transfiere a su última arma, el devastador granada de plasma, que se encuentra en su cintura.

MechaGodzilla 2 usando sus cañones de alta potencia de rayo láser

MechaGodzilla también fue capaz de absorber la energía del haz de calor de Rodan y también posee cañones láser en sus ojos y un rayo de mega-buster de su boca. El MegaBuster en particular, parece ser tan poderoso como propio rayo atómico de Godzilla. En su debut, MechaGodzilla dispara su Mega Buster Ray de su boca. Sin embargo, en el Atari trilogía de juegos, dispara desde sus ojos, al igual que Showa MechaGodzilla.

MechaGodzilla puede disparar misiles tranquilizantes de sus caderas, misiles parálisis de los hombros, y cables de anclaje de choque de sus muñecas, lo que permite al robot para entregar poderosas cargas eléctricas en un rival golpeado - esto fue posteriormente modificado en un arma llamada “G-Crusher”. Armadura de MechaGodzilla es casi invencible, capaz de tomar una respiración espiral de Godzilla superpoderes repetidamente antes de finalmente salir de la comisión.

Por último, MechaGodzilla puede adjuntar a la nave de guerra Garuda. Al hacerlo gana cañones máser poderosas de Garuda, así como la capacidad de flotar sobre el suelo mediante el uso de motores masivos de Garuda para lograr ascensor. Esta versión se conoce como "Super MechaGodzilla". Súper MechaGodzilla es uno de los más poderosos adversarios de Godzilla, derrotando tanto el Rey y Rodan, y se acercó a matar Godzilla que cualquiera de otros adversarios de Godzilla.

MechaGodzilla, sin embargo, tiene una debilidad importante, combate mano a mano. Para todas sus armas, que carece de cualquier capacidad real de luchar de cerca, perdiendo un ojo a Rodan cuando se las arreglan para conseguir en estrecha y demostrando no es rival para Godzilla cuando llegó lo suficientemente cerca.

En la adaptación del manga de la película Godzilla vs MechaGodzilla 2, MechaGodzilla es capaz de lanzar sus brazos y un dispositivo en la frente. Esta capacidad fue presenciada en acción cuando MechaGodzilla intentó atacar cerebral secundario de Godzilla de nuevo después de que el reptil atómico fue inculcado con la energía de Rodan.

Aliados

1) Titanosaurus

2) G-Force, G-Guard, GodzillaGI, G:L, GHCW, RodanGI, Mothra, Mothra Leo, Godzilla Junior, Anguirus, Baragon, Gorosaurus, King Caesar, M.O.G.U.E.R.A., Jet Jaguar, Medic Jet Jaguar, Fire Fighter Jet Jaguar.

- Enemigos

1) Godzilla, King Caesar, Anguirus

2) GodzillaGvMG2, RodanGvMG2, Destoroyah, Megalon, Battra, Black MechaGodzilla, Dororin, Mecha-King Ghidorah, Hyper Mecha-King Ghidorah, SpaceGodzillaGHCW, AnguirusGKoM, HedorahG:L.

Anguirus

Anguirus (アンギラス, Angirasu) es un mutado ankylosaurus kaiju creado por Toho que apareció por primera vez en la película 1955 Godzilla film, Godzilla Raids Again.

El nombre inglés que Toho dio a Anguirus oficialmente en un principio fue "Angilas", dándole la pronunciación del nombre en Japón, que fue cambiado a Anguirus en la versión americana de 1959 de Godzilla Raids Again, con el título del filme cambiado a Gigantis, the Fire Monster. A mediados de los años 90', Toho cambió el nombre del monstruo a "Anguirus" haciéndolo oficial.

Anguirus es un dinosaurio de cuatro patas que se parece a un ankylosaurus. Él tiene varios cuernos en la parte superior de la cabeza y un solo cuerno encima de su nariz como un rinoceronte. Su rostro es largo y prolongado, como un cocodrilo, y tiene hileras de afilados dientes dentada. Su caparazón está salpicado de largos y puntas afiladas. Cola Anguirus 'es más largo que su cuerpo y constituye la mayor parte de su longitud del cuerpo, y se cubre con pinchos. Sus extremidades posteriores son más largos que sus patas delanteras, lo que permite que se levante sobre ellos en toda su altura, pero generalmente anda sobre cuatro patas.

- Datos

Especie: Anquilosaurio mutante.
Altura: 60 metros (Showa); 90 metros (Millenium).
Peso: 30.000 toneladas (Showa); 60.000 (Millenium).

- Historia

Showa Series

Godzilla Raids Again

Anguirus en *Godzilla Raids Again*

Anguirus fue despertado por primera vez en Godzilla Raids Again, por Godzilla en una isla remota, donde lucharon Godzilla logró derrotar a Anguirus, y él se alejó nadando a Japón. Los dos kaiju se reunieron otra vez en Japón, donde lucharon, Godzilla mató a Anguirus y volvió al mar.

Destroy All Monsters

Anguirus en *Destroy All Monsters*

En *Destroy All Monsters*, Anguirus parecía haberse recuperado de su mandíbula rota por Fake Godzilla (Mechagodzilla) en *Godzilla vs. MechaGodzilla* y ahora vivía en Monsterland junto con los otros monstruos

de la tierra en el año 1999. La tierra fue invadida por los Kilaaks, sin embargo, y fue enviado a custodiar la base de tierra de los extraterrestres. Sin embargo, los seres humanos intervinieron y liberaron a los monstruos del control mental extraterrestre.

- Habilidades

Anguirus no tiene ningunas habilidades "especiales" en particular, por lo que utiliza sus dientes, garras, cuernos, y se trataron caparazón como sus armas, lo que contribuye a su atractivo entre los fans de más monstruos seeming "naturales". Él ha sabido para lanzarse hacia atrás a un enemigo, embistiendo con su espinoso caparazón (Godzilla vs Gigan). También es capaz de madriguera distancias considerables (Godzilla vs MechaGodzilla). Recientemente, el Anguirus que apareció en Godzilla: Final Wars ha demostrado la capacidad de enrollarse en una bola y propulsarse a una velocidad tremenda.

Anguirus poseen resistencia asombrosa y determinación, capaz de seguir luchando después de absorber los ataques viciosos que obligarían a otros monstruos en retirada. A pesar de enfrentar repetidamente oponentes más poderosos que él, más notablemente Godzilla, King Ghidorah, y Mechagodzilla, nunca se ha retirado de una pelea sin primero tomar el castigo sustancial. El mejor ejemplo de la persistencia de Anguirus fue su ataque contra King Ghidorah en Destroy All Monsters, en la que perforó más a la derecha del cuello del dragón con sus mandíbulas y se mantuvo firme en incluso como su enemigo elevó en el aire, dejando ir sólo cuando el Rey Ghidorah mordió el cuello de Anguirus. La misma escena se produjo como de metraje en Godzilla vs Gigan. A pesar de sufrir la gran caída, Anguirus reanudó su ataque una vez que se basaba el dragón espacio, sin mostrar fatiga discernible. Un incidente similar ocurrió en Godzilla vs Megalon, en el que Rodan y Anguirus caen en una fisura en el suelo, con Anguirus logrando sobrevivir a la caída y, presumiblemente, permanecen ocultos a la detección humana hasta que se demostró encontrarse Fake Godzilla.

A pesar de su tenacidad, Anguirus nunca ha ganado una pelea sin la ayuda de Godzilla. Por la década de 1970, se utilizaron sus apariciones para demostrar lo poderoso que era el entonces nuevo oponente, destacando la amenaza. Esto es especialmente pronunciada en Godzilla vs Gigan, en el que Anguirus valientemente pero ineficazmente atacó tanto Gigan y King Ghidorah durante el "tag-team" batalla final, que requiere la ayuda de Godzilla para acabar con ambos enemigos. La razón principal de este hecho es que Anguirus fue elegido por los productores de la película para que actúe como un sustituto de otros monstruos cuyos trajes fueron mucho más allá de la reparación de la época, sobre todo Baragon. Anguirus podría reemplazar a su compañero cuadrúpedo de nuevo en Godzilla vs MechaGodzilla, donde mostró habilidades de madriguera de Baragon a pesar de la falta de precedentes en sus apariciones anteriores.

En los juegos de video Godzilla: Destroy Melee y Godzilla: Salvar la Tierra, Anguirus finalmente se les da un "estruendo sónico", un rugido que es lo suficientemente fuerte como para hacer daño a los monstruos y destruir las armas de guerra. También puede destruir, e incluso pasar a través de, edificios y rocas. En el primer juego, ataque de ira Anguirus implica acusándolo sus picos con cierta energía definida, luego saltando lejos en el aire, disparando a retirarse mientras realiza múltiples volteretas. En este último, se trata simplemente de una variante de su ataque "rolling" utilizado en el primer juego, así como Godzilla: Final Wars.

Al parecer, según un 1955 adaptación del manga japonés de Godzilla Raids Again, que fue contemporáneo de la película, Anguirus pudo haber sido concebido originalmente como un respiradero del fuego como él sus representados varias veces para respirar algún tipo de llama. Además, la forma en la cáscara de Anguirus fracasos alrededor de Godzilla Raids Again, parcialmente dividido en dos y suelta de la espalda, se representa en la obra, así, lo que lleva a la creencia de que esto puede haber sido intencional, en lugar de un fallo de diseño de vestuario. Cuando el segundo Anguirus apareció en Destroy All, estos rasgos no estaban presentes ni aludidos.

- Aliados

- Godzilla
- Mothra
- Rodan
- Varan
- Baragon
- Gorosaurus
- Kumonga
- Manda
- King Caesar
- MechaGodzilla 2
- Moguera
- Minilla

- Enemigos

- GodzillaGRA
- GFW
- King Ghidorah
- Gigan
- Fake Godzilla
- MechaGodzilla 1
- Mecha-King Ghidorah
- Gororin
- DestoroyahG:L

Baragon

Baragon (バラゴン, Baragon) es un kaiju reptiliano creado por Toho que apareció por primera vez en la película de toho Frankenstein vs. Baragon (1965).

El nombre de Baragon proviene de de la palabra bara (バラ), que en japonés significa rosa, y Ragon (ラゴン), de "dragón". En Godzilla, Mothra & King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Atack, el nombre del monstruo guardián Baragon se escribe en kanji, pero se pronuncia igual: 婆羅護吽 (Baragon).

Baragon es un reptil de cuatro patas con la piel marrón, un cuerno en la cabeza y de orejas grandes.

- Datos

Especie: Reptil subterráneo.
Apodo: Dios de la Tierra.
Altura: 25 metros (Showa); 30 metros (Millenium).
Peso: 250 toneladas (Showa); 10.000 toneladas (Millenium).

Baragon hizo una madriguera subterránea y sobrevivió a la extinción del Cretáceo, mientras que la mayoría de los dinosaurios se extinguieron.

En la serie Millennium, Baragon es uno de los antiguos monstruos Guardianes de Japón.

- Historia

Showa Series

Frankenstein vs. Baragon

Baragon en *Frankenstein vs. Baragon*

Baragon fue visto por primera vez en Frankenstein vs Baragon donde fue despertado por el sonido de una fábrica cercana. Atacó la fábrica, y se enterró en la Aldea Shirane y lo atacó. Luego atacó una granja para alimentarse del ganado. Baragon no fue visto durante estos ataques, por lo que Frankenstein fue culpado por ellos. Un trabajador en la fábrica dice que no era Frankenstein, si no otro monstruo. Cuando un grupo de científicos buscó a Frankenstein, estos causaron una explosión que despertó Baragon de su sueño. Este trataría de comerse a los científicos, pero fue

detenido por Frankenstein. Frankenstein y Baragon lucharían, pero Frankenstein ganaría cuando le rompe el cuello a Baragon. La planta entonces termina dejando una enorme grieta y los dos caerían en el agujero.

Destroy All Monsters

Baragon en *Destroy All Monsters*

Baragon apareció brevemente en Destroy All Monsters, donde está presente durante el ataque de King Ghidorah, pero no lucha. Se suponía que debía atacar a París bajo el control de los Kilaaks, pero porque el traje ShodaiBara sufrió graves daños durante el rodaje de la serie de Ultraman, por lo que fue reemplazado con Gorosaurus.

Millennium Series

Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack

Baragon en *Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack*

Baragon apareció en Godzilla, Mothra y KingGhidorah: Giant Monsters All -Out Attack, donde era el monstruo guardián del elemento de la tierra.

Baragon fue visto por primera causando terremotos en todo Japón. Atacó a una ciudad y luchó con Godzilla, pero fue rápidamente asesinado por él. Más tarde, cuando los tres monstruos guardianes fueron asesinados, él junto con los otros dos espíritus guardianes, Mothra y Ghidorah, entró en el cuerpo de Godzilla cuando éste se encontraba en el mar, esto lo mantuvo ocupado el tiempo suficiente para permitir que el general Tachibana pueda escapar de este después disparar el misil D- 03, un taladro explosivo. Esto a la larga lo destruyó cuando trató de usar su rayo atómico de nuevo después de que estallara el agujero en su hombro y finalmente causó que Godzilla se vaporizara a sí mismo desde dentro.

- Poderes y habilidades

Aunque sus orígenes son inciertos, Baragon ha mostrado algunos de sus poderes en la era Showa. Él puede disparar un rayo incendiario desde su boca, como una versión mucho más débil de los rayos espirales de Godzilla. El cuerno en el hocico de vez en cuando se ilumina y cruje. Él tiene la capacidad de enterrarse y cavar como ya antes se menciono y puede saltar muy lejos. Él también posee grandes colmillos y garras.

Las muescas de los oídos de Baragon originalmente tenían una función que al final no fue utilizada. Baragon podría usar sus orejas para cubrir sus ojos, siendo su cuerno la única parte expuesta. Baragon entonces embestiría a su oponente, a la ve que protege sus ojos de los golpes físicos.

En la era Millenium ganó fuertes mandíbulas y resistencia sin límites. Siendo capaz de soportar el propio rayo de calor de Godzilla.

En los videojuegos de Atari, Baragon puede causar terremotos y erupciones de lava debajo de sus pies cuando usa su ataque de rabia, y puede reponer su energía siempre y cuando este en contacto con la tierra. Él puede lanzar un rayo de fuego de corto alcance, pero aun así es capaz de realizar el choque de poderes como los otros monstruos. Además, es uno de los pocos monstruos en los juegos que pueden realizar ataques físicos en medio del aire.

Arte conceptual de Baragon usando sus orejas

- Aliados
    - Godzilla
    - Rodan
    - Mothra
    - Anguirus
    - Gorosaurus
    - Minilla
    - Manda
    - Kumonga
    - Varan
    - King Caesar
    - MechaGodzilla 2
    - Moguera
    - King GhidorahGMK
- Enemigos
    - Frankenstein
    - GodzillaGMK
    - King Ghidorah
    - Mecha-King Ghidorah
    - Hyper Mecha-King Ghidorah

Varan

Varan (バラン, Baran) es un reptil kaiju creado por Toho que apareció por primera vez en la película de Toho de 1958, Varan.

El nombre de Varan viene del nombre Varanus científica, comúnmente conocido como el lagarto monitor.

Varan tiene membranas entre sus piernas, que él utiliza para el vuelo sin motor, como una ardilla voladora. Varan también tiene una fila de clavos en la parte posterior.

- Datos

Especie: Deslizador mutante.

Apodos: Baradagi-Sanjin, O-baki.

Altura: De 10 a 50 metros.

Peso: De 60 a 15.000 toneladas.

- Historia

Showa Series

Varan

Después de un par de mariposas japonesas se encuentran en Siberia, un equipo de científicos son enviados para averiguar cómo llegaron allí. Algunos de los científicos son asesinados, y el resto del equipo se encuentra un pueblo que adora a un dios llamado Varan. El equipo de científicos de ir a buscar a un niño que se pierde en el bosque, pero los aldeanos dicen que van a enfadar Varan. Uno de los científicos persuade a los aldeanos para ir a buscar al niño, pero son atacados por Varan. Varan ataca el pueblo antes de regresar al lago que había venido. El ejército llega y rodea el lago, y lo ataca cuando lo atraen hacia fuera. El ataque no tiene ningún efecto, y el ejército utiliza bombas de luz para atraer a Varan a la cima de una montaña. Varan revela que puede volar, y él se desliza en el océano. Varan superficies en Tokio y ataca. El ejército intenta ir detenerlo, pero falla. Varan come un camión lleno de pólvora especial, y parece hacerle daño. Los comunicados militares iluminan bombas llenas de la pólvora y Varan se los come. Una de las explota bombas y Varan se retira. Varan llega al mar cuando la segunda bomba explota y Varan es declarado muerto.

Varan en '*Varan*'

- Habilidades

Varan no tiene ningún armas de rayos en cualquiera de sus apariciones en el cine, en común con muchos

de los kaiju más. Sin embargo, en el videojuego Godzilla: Unleashed, Varan tiene la capacidad de emitir un haz de sonido de su boca, así como lo que parece ser una bola de energía. Su única habilidad especial se desliza en torno a la velocidad de Mach 1,5, como Rodan. En su primera película, saltó por un precipicio y se deslizó a Japón. En Destroy

All Monsters, que se desliza a la vista para la batalla final, y más tarde en Monsterland. Varan no luchó contra King Ghidorah en Destroy All Monsters.

Varan volando a la velocidad mach 1.5 en su propia película

Varan en realidad nunca se ha visto en combate contra otros monstruos. Utilizó su cola a los edificios en su nivel original de la película, lo que puede indicar cómo iba a luchar en combate. También tiene espinas que podría posiblemente ser de utilidad contra otros monstruos gigantes. Su piel está cubierta de enormes ampollas o bultos. En los anfibios, tales ampollas contienen glándulas venenosas. En los reptiles, bultos como estos son por lo general osteodermos, que son placas de blindaje. También en la novela de Marc Cerasini Godzilla de 2000, terrones de Varan llenos de helio y le hicieron levantarse para que pudiera deslizarse, osteodermo armadura-como podría hacer más sentido, ya que Varan era casi invulnerable a las armas humanas, y tuvimos que comer internamente bombas antes de que lo afectaron.

- Aliados
    - Godzilla
    - Mothra
    - Rodan
    - Baragon
    - Minilla
    - Anguirus
    - Gorosaurus
    - Kumonga
    - Manda
- Enemigos
    - King Ghidorah
    - Gaira
    - Rodan

M.O.G.U.E.R.A.

Moguera (モゲラ Mogera) es un monstruo robótico que apareció por primera vez en la película de Toho de 1957 The Mysterians. Una reinvención del personaje, cuyo nombre es un acrónimo de Mobile Operations Godzilla Universal Expert Robot Aero-type (MOGUERA), debutó en la serie Godzilla en la película de 1994 Godzilla vs. SpaceGodzilla.

Una de las armas de los invasores misterienses, Moguera fue desatada en Japón, donde destruyó un pueblo al desencadenar fuertes terremotos mientras estaba bajo tierra. Moguera pronto salió a la superficie y comenzó a arrasar el campo antes de que el JSDF volara un puente cuando la máquina lo cruzaba, destruyendo Moguera. Los Mysterians desplegarían una segunda Moguera para defender su cúpula cuando la Fuerza de Defensa de la Tierra comenzó a atacarla con cañones Markalite. El segundo Moguera accidentalmente se hundió demasiado cerca de un cañón Markalita, que se derrumbó sobre él y lo destruyó.

En la continuidad de Heisei Godzilla, MOGUERA fue construido por G-Force después de la derrota de Mechagodzilla. Diseñado para lograr lo que su predecesor había estado tan cerca de hacer, destruir Godzilla, la primera acción de

MOGUERA no fue contra Godzilla, sino contra una anomalía cristalina que se vio acercándose a la Tierra. MOGUERA fue lanzado para destruir a la criatura espacial, pero fue severamente dañado y no pudo detener su acercamiento a la Tierra. MOGUERA fue rescatado y reparado por G-Force, luego desplegado en Fukuoka para detener al monstruo espacial, ahora conocido como SpaceGodzilla, después de que construyó su propia fortaleza en la ciudad. MOGUERA contrató a SpaceGodzilla, y se le unió Godzilla, quien trató de rescatar a su hijo adoptivo de su clon extraterrestre. Juntos, MOGUERA y Godzilla fueron capaces de destruir la fuente de energía de SpaceGodzilla en la Torre Fukuoka y finalmente destruirlo, pero MOGUERA también fue borrado en el proceso, dejando solo a Godzilla en pie.

Ambas Mogueras han aparecido en algunos medios no cinematográficos como los videojuegos, así como en el programa de televisión Godzilla Island, en el que existen simultáneamente.

- Datos

Especie: Mecha.
Apodos: Moguera, M.O.G.E.R.A., M.O.G.U.E.R.A. 2, M.O.G.U.E.R.A. 3.
Formas: Star Falcon y Land Moguera.
Altura: 120 metros.
Peso: 70.000 a 160.000 toneladas.

El nombre japonés de Moguera, Mogera (モゲラ), se deriva de mogura (o モグラ, lit. dragón de tierra), la palabra japonesa para "topo". Esto es probable porque Moguera posee la capacidad de cavar similar a un topo, y fue concebido originalmente como un animal cuadrúpedo gigante similar en apariencia a un topo en las etapas de planificación de The Mysterians. "Mogera" es también el nombre de un género de topos asiáticos. Mientras que el nombre japonés de Showa Moguera siempre se escribe en katakana, la versión Heisei a menudo aparece en caracteres latinos como MOGERA o M・O・G・E・R・A.

En Godzilla vs. SpaceGodzilla, MOGUERA es un acrónimo de "Mobile Operation Godzilla Universal Expert Robot Aero-type". La parte "Universal" se omite en la versión japonesa de la película, debido a que el nombre de MOGUERA carece de una U. Algunos libros en cambio amplían el acrónimo como "Mobile Operation G-Expert Robot Aerotype" o "Mobile Operation G-Expert-Robot-AeroType", mientras que el tráiler japonés de Godzilla vs. SpaceGodzilla escribe la parte de tipo Aero como "tipo A". Después de ser reparado y mejorado después de su primera batalla con SpaceGodzilla, MOGUERA es designado MOGUERA II-SRF. (一 Mogera Tsū Esuāruefu). A veces se titula completamente Anti-SpaceGodzilla Reinforced Weapons Type (対スペースゴジラ・武装強化タイプ Tai Supēsugojira Busō Kyōka Taipu); Por lo tanto, el "SRF" en MOGUERA II-SRF puede significar SpaceGodzilla ReinForced. El nombre de MOGUERA a veces se abrevia como MGR, como en los cascos de sus pilotos.

MOGUERA puede dividirse en los vehículos Star Falcon (スターファルコン Sutā Farukon) y Tierra Moguera (ランドモゲラー Rando Mogerā). En el guión de vs. SpaceGodzilla, la pareja fue apodada Garuda II. (ガルーダ II. Garūda Tsū) y Mole Tank (モールタンク Mōru Tanku) respectivamente. La porción "Moguera" del nombre japonés de Land Moguera está escrita en katakana, pero tiene un chōonpu añadido al final, lo que hace que la vocal final sea acentuada. Las pantallas de computadora en la película lo deletrean en inglés como Land Mogera, Rand Mogera y Land-Mogerer. Los subtítulos en inglés en el lanzamiento en DVD de la película de la compañía de Hong Kong

Universe Laser & Video reemplazan toda mención de Land Moguera con "módulo de tierra". Esto se corrige en el lanzamiento de Blu-ray de Sony, donde en su lugar se llama "Land MOGERA".

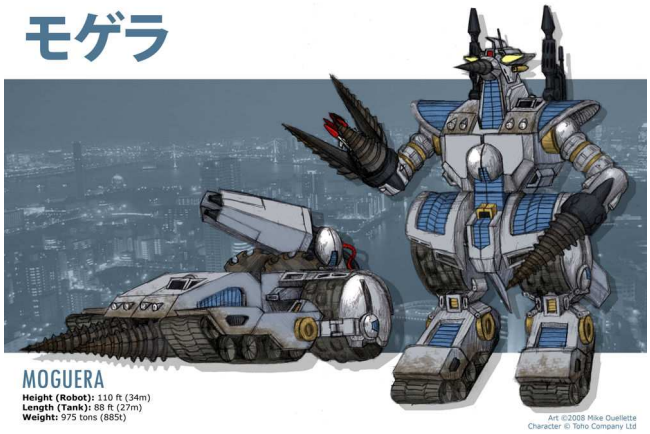
En la isla de Godzilla, la Showa Moguera se llama Proto-Moguera (プロトモゲラ Puroto Mogera) para diferenciarlo de la versión Heisei, que aquí se llama simplemente Moguera. En el juego Godzilla: Save the Earth, MOGUERA se conoce como Moguera® 2, probablemente haciendo referencia a su estado como la segunda encarnación distinta del personaje, similar a Mechagodzilla 2 y Mechagodzilla 3 del juego.

El nombre de Moguera se ha escrito de varias maneras diferentes en inglés. Si bien el nombre en inglés de marca registrada del personaje es "Moguera", se ha utilizado la ortografía Mogera, como en el arte conceptual de The Mysterians. Además, tanto la línea de mercancía Godzilland de Bandai de 1984 como el videojuego de NES de 1988 Godzilla: Monster of Monsters! utilizaron la ortografía inglesa Mogela.

- Diseño

El Showa Moguera es un robot bípedo gigante con un cuerpo segmentado voluminoso. El pecho y la parte superior de las piernas de Moguera son de color gris acero y poseen numerosas hendiduras horizontales que les dan un aspecto rayado. La parte superior de los brazos de Moguera y la parte inferior de sus piernas son de un color verde azulado claro, mientras que su cabeza, cuello, manos y pies son dorados. Moguera tiene un gran taladro para una nariz, y sus ojos se sientan sobre su cabeza mientras se elevan a los lados del taladro nasal. Moguera tiene dos antenas que sobresalen de la parte superior de su cabeza que se mueven hacia adelante y hacia atrás. Moguera mete estas antenas detrás de su cabeza mientras excava. Moguera tiene una boca apenas visible debajo de la nariz con una mandíbula inferior transparente. Las manos de Moguera tienen forma de cono con un espacio en su centro, dando la vaga apariencia de que poseen dos dedos. Sus pies son rectangulares, y constan de dos piezas. Moguera tiene una gran hoja de sierra circular que sobresale de su espalda y una cola gris gorda.

Al igual que la versión Showa, MOGUERA es un robot bípedo gigante que se asemeja a un topo con pies cuadrados, una hoja de sierra en la espalda, un taladro en la nariz, manos en forma de cono y una cola corta. En contraste con el color verde, gris y amarillo del Moguera original, la versión Heisei es plateada con una nariz y manos negras, y adornos azul claro en su cuerpo. MOGUERA tiene ojos amarillos y una antena singular sobre su cabeza. Tiene un puerto para el cañón Plasma Maser en su pecho, y bandas de rodadura de tanque en la parte inferior de sus pies.



- Orígenes

En The Mysterians, Moguera es una máquina de guerra construida por los Mysterians para ayudar en su invasión de la Tierra. Los Mysterians construyeron al menos dos Mogueras, ya que después de que la primera fue destruida, una segunda fue desplegada para defender la Cúpula Mysterian de la Fuerza de Defensa de la Tierra.

MOGUERA es un mecha anti-Godzilla construido por G-Force con la ayuda de Rusia bajo el liderazgo del Dr. Alexander Mammilov, en contraste con Mechagodzilla que fue construido en conjunto con los Estados Unidos dirigido por el Dr. Leo Asimov. Si bien las dos máquinas se completaron con un año de diferencia, ambas se construyeron simultáneamente en diferentes secciones. La construcción de MOGUERA se retrasó debido a la complejidad de la estructura del mech, y finalmente se completó en 1995 utilizando el mainframe y las partes

sobrevivientes de Mechagodzilla. Según el libro Godzilla vs. SpaceGodzilla Super Complete Works, MOGUERA aparentemente fue construida con referencia a documentos de la Moguera original recopilados por las Naciones Unidas en 1957 cuando los Mysterians atacaron.

En la isla Godzilla, Moguera y su prototipo, Proto-Moguera, son operados por G-Guard. Proto-Moguera es robado por el agente Xilien Zagres y utilizado como uno de los peones de los invasores en su plan para destruir la Isla Godzilla.

- Historia

Antes de que los misterianos se revelaran a la humanidad, enviaron a Moguera a atacar un pueblo y destruir su santuario. Moguera avanzó río arriba y fue atacado por policías. Moguera luego destruyó una planta de energía y atacó una ciudad. El JSDF proporcionó cobertura a los residentes evacuadores con rifles, morteros, ametralladoras, lanzallamas y 24 Twin Rocket Cars, pero sus armas no tuvieron ningún efecto. Sin embargo, fueron capaces de atraer a Moguera al borde de un puente lleno de explosivos. Tras la detonación, Moguera cayó al río y explotó. Moguera No. 2 en Los Misterios Después de que la primera Moguera fuera destruida, otra Moguera No. 2 (モゲラ(2 号) Mogera Nigō) fue liberado y atacado desde la clandestinidad. Se desenterró demasiado cerca de un cañón Markalita, que se derrumbó sobre él, destruyendo la máquina.

Moguera contra sí mismo

Era Heisei

Godzilla vs. SpaceGodzilla

MOGUERA fue construida después de la destrucción de Mechagodzilla en otro intento de matar a Godzilla. Podría dividirse en dos vehículos diferentes: Land Moguera y Star Falcon. Fue enviado por primera vez para luchar contra SpaceGodzilla cuando fue detectado volando hacia la Tierra. MOGUERA fue enviado volando fuera de control al espacio por SpaceGodzilla, pero logró regresar a la Tierra. Fue enviado de nuevo después de someterse a reparaciones para enfrentarse a SpaceGodzilla en Fukuoka, pero el piloto Akira Yuki, que guardaba rencor contra Godzilla, redirigió el mech y atacó a Godzilla en su lugar.

Los otros pilotos, Koji Shinjo y Kiyoshi Sato, noquearon a Yuki y volaron a Fukuoka. MOGUERA luchó solo contra SpaceGodzilla hasta que Godzilla llegó y se unió a la batalla. Los pilotos de MOGUERA decidieron centrar sus ataques en SpaceGodzilla, y ayudar a Godzilla a noquear la fuente de energía de SpaceGodzilla, la Torre Fukuoka. MOGUERA se dividió en Star Falcon y Land Moguera, y con la ayuda de Godzilla logró destruir la torre. Con los medios de SpaceGodzilla de recargar constantemente su energía desactivados, Land Moguera emergió del suelo y comenzó a disparar contra SpaceGodzilla, con Star Falcon proporcionando apoyo aéreo, para detener el tiempo y permitir que los dos vehículos se transformaran en MOGUERA. Después de reformarse, el mech logró destruir los cristales de hombro de SpaceGodzilla con sus misiles de granada en espiral.

Godzilla y MOGUERA parecían tener la ventaja, pero SpaceGodzilla respondió usando sus cristales de cola para apuñalar y lanzar a MOGUERA a un edificio, causando que quedara atrapado. Shinjo y Sato escaparon del mecha derribado, pero Yuki se quedó atrás e intentó volar MOGUERA de vuelta a la batalla. Con chispas brotando de la armadura en ruinas de MOGUERA, Yuki estrelló la máquina contra SpaceGodzilla, derribando al monstruo, pero MOGUERA perdió el control, chocando contra una serie de edificios y quedando completamente discapacitado.

Shinjo rescató a Yuki de los restos antes de que Godzilla aprovechara el último acto de MOGUERA para derribar a SpaceGodzilla. Godzilla usó su híper rayo espiral para acabar con su adversario, golpeando al monstruo espacial con el rayo antes de que pudiera volver a levantarse. El primer disparo paralizó a SpaceGodzilla, y el segundo golpeó los restos de MOGUERA, volando la cabeza del mech de su cuerpo y envolviendo lo que quedaba de la máquina en llamas. El tercer y último disparo destruyó SpaceGodzilla para siempre, creando una explosión masiva que borró por completo al clon celestial. MOGUERA pudo haber caído en la batalla final, pero Godzilla no podría haber ganado la confrontación sin la ayuda de la máquina.

¡Ponte en marcha! Godzilland

El Showa Moguera aparece como personaje de fondo en la suma y resta Get Going! OVAs de Godzilland. Moguera se ve con frecuencia excavando o saliendo del suelo, pero nunca tiene ningún diálogo o interacción con los otros kaiju. En la secuencia de apertura, se puede ver a Moguera con la parte superior de su cuerpo asomando del suelo mientras sostiene un paraguas con un pequeño adorno de un misteriense colgando de él.

Isla Godzilla

En esta serie, Moguera es uno de los mechs de Besuke Jinguji, junto con Jet Jaguar (y sus dos variantes) y Mechagodzilla. Un prototipo del mech, apodado Proto-Moguera (プロトモゲラ Puroto Mogera) y con el diseño de Showa, fue finalmente robado por Zagres después de que Black Mechagodzilla fuera capturado por G-Guard. Proto-Moguera fue enviado al espacio con Zagres después de que Torema pilotara el superior Mechagodzilla contra él.

- Habilidades

Movimiento

Recorrido por tierra

MOGUERA puede usar sus bandas de rodadura de tanques para maniobrar en el suelo. Land Moguera es capaz de viajar por encima del suelo a velocidades de 120 kilómetros por hora.

Excavación

El reconstruido Showa Moguera, Moguera No. 2, tenía la capacidad de excavar bajo tierra.

Cuando se separa de MOGUERA, Land Moguera puede utilizar su taladro giratorio para viajar bajo tierra a velocidades de 60 kilómetros por hora.

Vuelo

MOGUERA es capaz de volar a Mach 1 en la atmósfera de la Tierra y Mach 44 en el espacio exterior. Por sí solo, Star Falcon vuela a 306 kilómetros por hora en la atmósfera y Mach 35.5 en el espacio, mientras que Land Moguera tiene capacidades de vuelo limitadas.

MOGUERA puede usar sus armas mientras está en vuelo. Un ataque bien colocado de MOGUERA mientras está en vuelo es capaz de derribar a otros monstruos, como se muestra cuando embistió a SpaceGodzilla en un ataque de última hora.

Separación y recombinación

MOGUERA es la forma combinada de dos vehículos: Land Moguera, un tanque terrestre con capacidades de excavación, y Star Falcon, un avión VTOL. MOGUERA puede dividirse en ambos vehículos y luego recombinarlos. MOGUERA se dividió en los dos vehículos durante la batalla final contra SpaceGodzilla para ayudar a Godzilla a destruir la fuente de energía del monstruo espacial en la Torre Fukuoka. Star Falcon distrajo a SpaceGodzilla mientras Land Moguera destruía los cimientos de la torre.

- Armas

Láseres oculares

El Showa Moguera puede disparar láseres desde sus ojos. Son relativamente débiles, pero tienen suficiente fuerza explosiva para desactivar un 24 Twin Rocket Car. Sus ojos brillan en azul unos segundos antes de disparar.

Cañón láser de plasma

En la serie Heisei, MOGUERA posee un cañón láser de plasma (プラズマレーザーキャノン Purazuma Rēzā Kyanon) en cada uno de sus ojos. El láser toma la forma de una corriente rápida de explosiones de energía amarilla, que se dice que son tres veces más poderosas que los cañones láser de Mechagodzilla. Debido a que el cañón láser de plasma dispara una serie repetitiva de explosiones láser individuales, el arma puede enfriarse y recargarse repetidamente a medida que dispara, evitando que se sobrecaliente y permitiendo que MOGUERA use continuamente el ataque.

Cañón láser de seguimiento automático

MOGUERA puede disparar un cañón láser de seguimiento automático (自動追尾式レーザー砲 Jidō Tsuibishiki Rēzāhō) de sus manos. Este láser posee un alto poder de penetración y puede rastrear objetivos, lo que permite a MOGUERA apuntar fácilmente y golpear a un enemigo en movimiento con el láser moviendo sus brazos. MOGUERA usó este láser en su primera batalla con SpaceGodzilla, mientras que el Cañón Láser de Seguimiento Automático también sirve como arma principal de Land Moguera.

Cañón láser tierra-aire

Land Moguera está equipado con un cañón láser tierra-aire (地対空レーザーキャノン Chitaikū Rēzā Kyanon) montado en su antena superior, aunque MOGUERA nunca lo utilizó en su estado combinado.

Maser Vulcan de baja potencia

Star Falcon está equipado con dos cañones Maser Vulcan de baja potencia (省電力メーサーバルカン Shōdenryoku Mēsā Barukan) a ambos lados de su cabina. Estos no son utilizados por MOGUERA.

Taladro triturador

MOGUERA posee un gran taladro en su cara conocido como el Taladro Triturador (クラッシャードリル Kurasshā Doriru). El taladro triturador otorga a MOGUERA una capacidad de combate a corta distancia, algo de lo que carecía su predecesor Mechagodzilla. MOGUERA utilizó el Taladro Triturador en combinación con su sistema de rodillos para realizar una maniobra conocida como Drill Attack (ドリルアタック Doriru Atakku), donde el sistema de rodillos de MOGUERA hace que acelere hacia adelante mientras la trituradora gira el taladro. MOGUERA utilizó el Drill Attack contra SpaceGodzilla, y penetró con éxito la piel de su enemigo y extrajo sangre. El taladro triturador también está presente en la parte delantera de Land Moguera, lo que permite que el vehículo excave bajo tierra.

Cañón máser de plasma

El arma más poderosa de MOGUERA es el Cañón Plasma Maser (プラズマメーサーキャノン Purazuma Mēsā Kyanon), un poderoso cañón Maser equipado en su abdomen. Se dice que es cinco veces más potente que el haz Maser disparado por el MBT-MB92. El cañón Plasma Maser se puede disparar más rápidamente que la granada de plasma de Mechagodzilla; sin embargo, cuando se está disparando deja el abdomen de MOGUERA expuesto y compromete su armadura.

MECM

MOGUERA II-SRF está equipado con un sistema de interferencia llamado MECM, acrónimo de Magnetic & Electronic Counter Measure (マグネティック＆エレクトロニック＝カウンター＝メイジャー Magunetikku Ando Erekutoronikku Kauntā Meijā). Está diseñado para interferir con las ondas electromagnéticas emitidas por SpaceGodzilla emitiendo ondas de radio perturbadoras. Recibe las ondas electromagnéticas a través de la antena de MOGUERA y responde transmitiendo ondas de radio perturbadoras a través de un dispositivo de sonar en la sierra circular en la parte posterior de MOGUERA.

Misiles de granadas espirales

Cada uno de los brazos de MOGUERA está cargado con 12 misiles de granada espiral (スパイラルグレネードミサイル Supairaru Gurenēdo Misairu), que son un arma adaptada de G-Crusher de Super Mechagodzilla. Los misiles de granada en espiral se disparan desde las manos de MOGUERA y giran por el aire antes de perforar su objetivo como un taladro. Luego explotarán después de la determinación de una computadora de orientación incorporada. Los misiles de granada en espiral fueron desarrollados para cumplir el mismo propósito que el G-Crusher; apuntarían y destruirían el cerebro secundario de Godzilla después de que Land Moguera detuviera el movimiento de Godzilla cavando debajo de él y atrapando sus pies en el suelo. Sin embargo, MOGUERA nunca tuvo la oportunidad de usar sus misiles de granada espiral contra Godzilla, y en su lugar los utilizó en la batalla contra SpaceGodzilla, destruyendo con éxito sus cristales de hombro con ellos.

Todas las armas

MOGUERA puede disparar sus cañones láser de plasma y cañones máser de plasma al mismo tiempo en un ataque llamado All Weapon (オールウェポン Ōru Uepon). El poder combinado de ambas armas es capaz de derribar a Godzilla.

- Aliados
  - Godzilla
  - Godzilla Junior
  - Rodan
  - Mothra
  - Mothra Leo
  - Mechagodzilla
  - Kiryu
- Enemigos
  - SpaceGodzilla
  - Mechagodzilla
  - GvSGM
  - Destoroyah
  - Megalon
  - Battra
  - King Ghidorah
  - Gigan
  - Orga
  - TrilopodGroE

Destoroyah

Destoroyah (デストロイア, Desutoroia) es un crustaceo gigante kaiju creado por Toho que apareció en la película 1995 Godzilla film, Godzilla vs. Destoroyah.

Destoroyah viene de "destructor". Una posible razón de que el nombre de "Destroyer" no se utiliza comúnmente en diversos mercados se debe a que la palabra en sí no podía ser registrada como marca por Toho. Él se refiere a menudo como "Destroyer" en versiones dobladas de la película, mientras que "Destoroyah" es el nombre oficial de Toho para el personaje.

Destoroyah crece rápidamente y adopta varias apariciones a lo largo de la película, incluyendo su forma microscópica, la forma de 3mm, forma de insectos de tamaño de 2 metros, formas de cangrejo de 18 metros, una forma similar a un cangrejo agregado más grande, una ría como volar formulario y un bípedo de 120 metros, la forma final. Él también tiene algunas de las mismas características que los extraterrestres de la saga Alien.

- Datos

Especie: Crustáceo prehistórico destructor de oxígeno irradiado.
Apodos: Destroyah, Destroyer, Dez.
Altura: De 1mm a 120 metros (final).
Peso: De 0,5kg a 80.000 toneladas (final).

- Orígenes

Se originó como una colonia de crustáceos Precámbricos que se habían despertado y mutado cuando el destructor del oxígeno fue detonado para matar al Godzilla original, en 1954. Hedorah puede ser una inspiración para Destoroyah, ya que ambos pasan por cuatro etapas de su ciclo biológico y son rivales fuertes que eran difíciles de derrotar para Godzilla.

Destoroyah en *Godzilla Island*

- Historia

Heisei Series

Godzilla vs. Destoroyah

Destoroyah fue visto por primera vez atacando peces en una pecera en su forma microscópica, convirtiéndolos en huesos. Con el tiempo se convirtió en su etapa juvenil y atacó a un almacén. El ejército atacó a Destoroyah, pero muchos de ellos fueron asesinados. Se descubrió que Destoroyah podía ser asesinado con temperaturas frías, y un plan para acabar con él se puso en acción. El plan parecía funcionar, pero el juvenil Destoroyah combina en un gran agregado Destoroyah, y se descubrió que eran criaturas prehistóricas que fueron mutados por el destructor de oxígeno cuando el primer Godzilla fue asesinado. Destoroyah se transforma en Flying Destoroyah, y atacó Tokio. Godzilla Júnior llegó a Tokio y luchó contra Destoroyah en su forma agregada. Destoroyah casi mató a Godzilla

Junior, pero Godzilla llegó y lo salvó. Destoroyah salió volando en un almacén, pero él volvió a surgir en su forma final. Llevando a Godzilla Júnior fuera y lo dejó caer en otro almacén, causándole la muerte. Godzilla estaba furioso, y atacó a Destoroyah. Destoroyah y Godzilla lucharon, pero Destoroyah llevaba la ventaja sobre Godzilla. Godzilla se transformo en su etapa "Burning", dándole fuerza extra para derrotar a Destoroyah. Destoroyah fue derrotado temporalmente y trató de volar lejos de Godzilla, pero los militares lo atacaron con cañones de hielo, lo congelaron y termino cayéndose al suelo, donde murió.

Destoroyah usando el Rayo Micro Oxygen

- Habilidades

Destoroyah es considerado por muchos como el enemigo final de Godzilla, un título que sólo es compartido por un puñado de otros monstruos, como King/Kaizer Ghidorah, y SpaceGodzilla, esto se debe al hecho de que Destoroyah podía sobrevivir múltiples veces al rayo rojo espiral atómico de Godzilla (aunque se le mostró a vomitar grandes cantidades de sangre), un ataque que mató al instante o paralizado la mayoría de los enemigos en una sola toma. También, Destoroyah había luchado varias veces contra Godzilla, en el punto de la cima de su poder, y de hecho ganó la mayoría de ellos. Destoroyah es también el único enemigo que realmente hirió a Godzilla emocionalmente cuando mató a Godzilla Jr.

Como Hedorah, Destoroyah es una forma de vida compuesta, formada por miles de millones de organismos casi microscópicos y por lo tanto posee vastas capacidades de adaptación y regeneración. El organismo de base se asemeja a un cangrejo de herradura en miniatura, apenas más grande que un grano de arena. Billones de estas criaturas más tarde se combinan para formar la forma agregada de Destoroyah que se manifestó como varios monstruos crustáceos de tamaño humano. Cuando se siente amenazado por la JSDF, las criaturas se fusionaron de nuevo en una forma agregada más grande y luego en su forma de murciélago alado. Después de ser herido por Godzilla Junior, Destoroyah se regenera en su forma definitiva demoníaca y se separaría luego temporalmente en su forma agregada en un intento de desbordar Godzilla durante su batalla. Parece ser que cuando el individuo Destoroyah Microorganismos fusible, todos mueren si la criatura resultante es asesinada antes de que pueda dividirse en una forma más pequeña y la reforma, esto se muestra cuando Godzilla casi mata Destoroyah por la voladura del estampado de flores expuestas en el pecho y Destoroyah se rompe en una forma más pequeña, pero cuando el X3 Súper y Godzilla criticó sus alas al Super X3 utiliza la Maser hielo y se congeló en un nivel microscópico, que no podía separar y por lo tanto todos los organismos Destoroyah que componen la forma final fueron asesinados.

Destoroyah en Godzilla: Rulers of Earth

El arma principal de Destoroyah era un rayo de oxígeno-destructor despedido de su boca que podría vaporizar materia orgánica e incluso fue capaz de penetrar en la mayoría de los metales. Todas las formas de Destoroyah poseían la capacidad de disparar el rayo, pero su forma agregada también estaba equipada con un par de mandíbulas secundarias que inyectan el micro-oxígeno directamente en el torrente sanguíneo de un oponente y drenaban la energía de la víctima. En su forma final, el cuerno que sobresale de la frente de Destoroyah tenía la capacidad de generar una brizna de energía lo suficientemente potente como para cortar la carne de Godzilla. Las formas agregadas fueron equipadas con garras con puntas similares a los de una mantis religiosa, mientras que las formas de vuelo y finales de Destoroyah poseían una cola de punta con una pinza de agarre que era lo suficientemente fuerte como para incluso paralizar Godzilla. La cola también tuvo la capacidad de drenar la energía y dar una descarga de energía.

En el manga de la película, Destoroyah parece tener una habilidad en la que puede sobrevivir la decapitación de un período muy corto de tiempo. Godzilla aparentemente derrota a Destoroyah arrancándole la cabeza, pero Destoroyah las arregla para sobrevivir el tiempo suficiente para matar a Godzilla con una ráfaga de su Rayo de Micro-oxígeno.

- Aliados
  - Megalon
  - Battra

- Enemigos
  - Godzilla
  - Godzilla Junior
  - Rodan
  - Mothra
  - Mothra Leo
  - MechaGodzilla 2
  - Moguera
  - Medical Jet Jaguar
  - Fire Fighter Jet Jaguar
  - Proto-Moguera
  - Anguirus

Megalon

Megalon (メガロ, Megaro) es un kaiju insectoide gigante creado por Toho que apareció por primera in the 1973 Godzilla film, Godzilla vs. Megalon.

Megalon superficialmente se parece a un cruce entre una cucaracha y un escarabajo rinoceronte, aunque en posición vertical. El traje de Megalon es colorido, combinando la plata y gris con un caparazón y alas color naranja y negro. Las extremidades anteriores de Megalon terminan con dos apéndices, la obtención de detalles como afiladas, que no se ven a ser prensil, siempre en movimiento en sintonía con los brazos del monstruo.

- Datos

Especie: Insectóide Dios Seatopian.
Apodos: Megaron.
Altura: 55 metros.
Peso: 44.000 toneladas.

- Historia

Megalon es el dios de los Seatopians, y él era su manera de vengarse de los humanos que estaban dañando su mundo con pruebas nucleares. Enviaron a Megalon para destruir a los seres humanos y se envía el capturado Jet Jaguar para guiar al monstruo en su alboroto a través de Japón. El pueblo de Japón se reveló y atacaron a la bestia,

sin ningún resultado. La Ayuda llegó cuando Goro Ibuki, el científico que creó Jet Jaguar, llegó y se liberó el robot desde el control de los Seatopians. Envió Jet Jaguar a Monster Island para encontrar a Godzilla. En el tiempo que Jet Jaguar se había ido, Megalon estaba perdido y confundido. Poco después, Godzilla llegó a luchar contra el monstruo, y casi lo derrotó. Megalon estaba seguro de ser derrotado, pero los Seatopians contactaron a los extraterrestres Espacio Hunter Nebulosa M para enviar Gigan. Gigan llegó y ayudó para intentar derrotar a Godzilla, pero Jet Jaguar sacó uno de sus propios trucos. El robot programado en sí para crecer al tamaño de Megalon, por lo que podría ayudar a Godzilla derrotar a los monstruos. Después de una pelea preocupante, Megalon y Gigan fueron derrotados, y Gigan se retiro al espacio. Megalon se hundió rápidamente bajo tierra, y de nuevo a Seatopia.

- Aliados
  - Gigan
  - Destoroyah
  - Battra

- Enemigos
  - Godzilla
  - Jet Jaguar
  - RodanMothra
  - MechaGodzilla 2
  - M.O.G.U.E.R.A.
  - Mothra Leo
  - Medical Jet Jaguar
  - Fire Fighter Jet Jaguar
  - Ebirah
  - Kumonga
  - Battra
  - King Caesar

King Caesar

King Caesar (キングシーサー, Kingu Shīsā) es un antiguo shisa kaiju creado por Toho que apareció por primera vez en la película de 1974 Godzilla film, Godzilla vs. MechaGodzilla.

Nombre japonés de King César, "Kingu Shisa", se ha creado mediante la combinación de las palabras "rey" y "Shisa", y hace referencia a una criatura frecuente en la mitología de Okinawa.

Apariencia de King Caesar fue inspirada por el shisa, una bestia semejante a una combinación de un perro y un león.

- Datos

Especie: Shisa ancestral.
Apodos: King Ceasar, King Seesar.
Altura: De 50 a 100 metros.
Peso: De 30.000 a 50.000 toneladas.

- Historia

Showa Series

Godzilla vs. MechaGodzilla

En la serie Showa, King Caesar era el guardián de la familia Azumi. Podía ser despertado por el cumplimiento de una profecía y una canción antigua.

King Caesar, el antiguo guardián de la familia Azumi, estaba durmiendo en una montaña en espera de ser despertado. Los aliens del agujero negro planeta 3 oyeron hablar de este monstruo, y envió su propia creación para

destruirlo MechaGodzilla corrió para acabar con él, pero la canción antigua fue cantada. King Caesar entró en erupción de la montaña y tomó a MechaGodzilla. King Caesar luchó lo mejor que pudo, pero se sintió abrumado por el poder de MechaGodzilla. Godzilla llegó para detener el robot, pero pronto ambos estaban casi derrotados. Godzilla usa su poder especial que había obtenido de un rayo para tirar a MechaGodzilla hacia él, y que le permitió romper su cabeza. King Caesar regresó a su cueva para sanar sus heridas.

Godzilla Island

King Caesar en *Godzilla Island*

Millennium Series

Godzilla: Final Wars

En la serie Millennium, King Caesar era uno de los muchos monstruos controlados por los Xiliens. Él aparece en Okinawa, una parte del archipiélago de Kyushu en Japón.

King Caesar fue visto por primera vez atacando a Okinawa, hasta que fue teletransportado lejos por los Xiliens. Una vez que se había roto la confianza entre los extraterrestres y los humanos, King Caesar fue liberado una vez más. Combatió a Godzilla con Anguirus y Rodan, pero no logró vencerlo. Fue arrojado a una pila con los otros dos, y golpeado hasta quedar inconsciente. Su destino sigue siendo desconocido.

- Habilidades

King Caesar posee velocidad formidable, fuerza y agilidad, lo que le permite utilizar varias técnicas de artes marciales, haciendo de él un enemigo formidable en combate cuerpo a cuerpo. Él es sólido como una roca, capaz de soportar una paliza terrible antes de bajar. Es posible que King César sea un monstruo similar a un golem, su cuerpo parece estar hecho de roca con piedras preciosas para los ojos y en la frente. Su habilidad más notable, sin embargo, es su capacidad para dibujar los rayos de energía de monstruos enemigos a los ojos, y el fuego de nuevo en el objetivo. Usó esto dos veces con gran eficacia contra MechaGodzilla antes del cyborg tácticas cambiado sabiamente y usó sus misiles en su lugar. Sin embargo, esta capacidad especial de su no se muestra en Godzilla: Final Wars para que no se utilizaron armas de energía en su contra. En los juegos de video como Godzilla: Unleashed, el monstruo deidad de Okinawa tiene la capacidad de transformar la energía solar en bruto en rayos abrasadores del calor de sus ojos.

En el *Godzilla Island en el* episodio "All-Out Monster Attack", King Caesar puede disparar un haz de rayo blanco de su boca.

- Aliados
  - Godzilla
  - Rodan
  - Anguirus
- Enemigos
  - MechaGodzilla 1
  - Godzilla

Franquicias populares en el género Tokusatsu

Desde aproximadamente 1960, varias series de televisión de larga duración han combinado varios otros temas. Tsuburaya Productions ha tenido la *serie Ultraman* comenzando con *Ultra Q* y *Ultraman* en 1966. P Productions comenzó su incursión en *tokusatsu* en 1966 con la serie ¡*Ambassador Magma*! También participaron en la serie *Lion-Maru* que concluyó en noviembre de 2006.

Toei Company tiene varias series que se incluyen en su categoría de programación *Toei Superheroes*, comenzando en 1958 con la serie de películas *Moonlight Mask*. Luego, produjeron varias otras series de larga duración, comenzando con la serie *Kamen Rider* de Shotaro Ishinomori en 1971, la serie *Super Sentai* en 1975, la *serie Metal Hero* en 1982 y la serie de *comedia Toei Fushigi* en 1981. Toei también produjo varias otras series de televisión basadas en las obras de Ishinomori, que incluyen *Android Kikaider* y *Kikaider 01*, *Robot Detective*, *Inazuman* e *Inazuman Flash* y *Kaiketsu Zubat*. Toei también participó en la televisión *Spider-Man, que influyó en su posterior serie Super Sentai.* En 2003, TV Asahi comenzó a transmitir las *series Super Sentai* y *Kamen Rider* en un bloque de una hora cada semana conocido como *Super Hero Time*. Toho, los creadores de Godzilla, también participaron en la creación de la *serie de programas Chouseishin* de 2003 a 2006 y la *franquicia Zone Fighter*.

En 2006, se estrenó *Garo* de Keita Amemiya, un drama maduro de tokusatsu nocturno, que dio inicio a una franquicia compuesta por varias series de televisión y películas. Siguieron otras series nocturnas maduras, incluida una reposición de *Lion-Maru* en *Lion-Maru G*, la serie de televisión Daimajin Kanon (basada en la serie de películas *Daimajin*) y *Shougeki Gouraigan* (también creado por Amemiya).

Películas

Varias películas clasificadas como *tokusatsu* pueden incluir películas de desastres y películas de ciencia ficción. Estos incluyen *Advertencia desde el espacio* (宇宙人東京に現わる, *Uchūjin Tokyo ni arawaru*, Los hombres del espacio aparecen en Tokio, 1956), *Los tres tesoros* (日本誕生, *Nippon Tanjō*), *La invasión de los hombres de Neptuno* (宇宙快速船, *Uchū Kaisokusen*, Nave espacial de alta velocidad), *La última guerra* (世界大戦争, *Sekai Daisensō*, La gran guerra mundial), *El limo verde*(ガンマー第 3 号宇宙大作戦, *Ganmā daisan gō: uchū daisakusen*, Misión espacial Ganma 3), *Inmersión de Japón* (日本沈没, *Nihon* Chinbotsu, Sumideros de Japón), *La guerra en el espacio* (惑星大戦争, *Wakusei 争*, War of Daisensō the Planets), *Virus* (復活の日, *Fukkatsu no Hi*, Day of Resurrection), *Bye-Bye Jupiter* (さよならジュピター, *Sayonara Jupitā*), y *Samurai Commando: Mission 1549* (戦国自衛隊 1549,*Sengoku Jieitai 1549*, Fuerzas de Autodefensa Sengoku 1549).

Uchūjin Tōkyō-ni Arawaru (Los alienígenas aparecen en Tokyo) dirigida por Kōji Shima, con el guion de Hideo Oguni basado en historia de Gentaro Nakajima, con música de Seitarō Ōmori y efectos especiales de Kenmei Yuasa

Producciones de tokusatsu no tradicionales

Las películas y los programas de televisión de *tokusatsu* no tradicionales no pueden usar efectos especiales convencionales o no pueden estar protagonizados por actores humanos. Aunque la animación es típica *del tokusatsu*, algunas producciones pueden usar stop-motion para animar a sus monstruos, por ejemplo, *Majin Hunter Mitsurugi* en 1973. Los programas de televisión pueden usar técnicas tradicionales de *tokusatsu*, pero se presentan

con títeres o marionetas: *Uchuusen Silica* (1960); *Ginga Shonen Tai* (1963); *Kuchuu Toshi 008* (1969); y *X Bomber* de Go Nagai (1980). Algunos *tokusatsu* pueden emplear animación además de sus componentes de acción en vivo: *Dinosaur Expedition Team Bornfree* (1976), *Dinosaur War Aizenborg* (1977) y *Pro-Wrestling Star Aztekaiser* (1976) de Tsuburaya Productions.

Fan films japoneses

A medida que la popularidad del *tokusatsu* aumentó en Japón, a lo largo de los años se han producido varios proyectos de películas de fans. Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Takami Akai y Shinji Higuchi establecieron un grupo basado en fanáticos llamado Daicon Film, al que cambiaron el nombre de Gainax en 1985 y lo convirtieron en un estudio de animación. Además de las secuencias de anime, también produjeron una serie de cortos de *tokusatsu* que parodiaban películas de monstruos y programas de superhéroes. Estas producciones incluyen *Swift Hero Noutenki* (1982), *Patriotic Squadron Dai-Nippon* (1983), *Return of Ultraman* (1983) y *La serpiente gigante de ocho cabezas contraataca* (1985).

Adaptaciones fuera de Japón

¡Godzilla, Rey de los Monstruos! apareció por primera vez en inglés en 1956. En lugar de un simple doblaje del original en japonés, este trabajo representó una versión completamente reeditada que reestructuró la trama para incorporar un nuevo personaje interpretado por un actor nativo de habla inglesa, Raymond Burr. *Ultraman* ganó popularidad cuando United Artists lo dobló para el público estadounidense en la década de 1960.

En la década de 1990, Haim Saban adquirió los derechos de distribución de la serie *Super Sentai* de Toei Company y combinó el metraje de acción japonés original con un metraje nuevo con actores estadounidenses, lo que dio como resultado la franquicia *Power Rangers* que ha continuado desde entonces en la secuela de la serie de televisión (con el estreno de *Power Rangers Beast Morphers* en 2019 y el estreno de *Power Rangers Cosmic Fury* en 2023), cómics, videojuegos y tres largometrajes, con un universo cinematográfico más planeado. Tras el éxito de *Power Rangers*, Saban adquirió los derechos de más de la biblioteca de Toei, creando *VR Troopers* y *Big Bad Beetleborgs* de varios programas de Metal Hero Series y *Masked Rider* de imágenes de Kamen Rider Series. DIC Entertainment se sumó a este boom al adquirir los derechos de *Gridman the Hyper Agent* y convertirlo en *Superhuman Samurai Syber-Squad*.

En 2002, 4Kids Entertainment compró los derechos de *Ultraman Tiga*, pero simplemente produjo un doblaje de las imágenes en japonés, transmitido por Fox Box. Y en 2009, Adness Entertainment tomó *Kamen Rider Ryuki* de 2002 y lo convirtió en *Kamen Rider: Dragon Knight*, que comenzó a transmitirse en The CW4Kids en 2009. Ganó el primer Daytime Emmy por "Coordinación excepcional de acrobacias" por sus escenas originales.

Producciones originales

En 1961, los cineastas con sede en Inglaterra produjeron la película al estilo de Godzilla, *Gorgo*, que utilizó la misma técnica de adaptación que las películas de Godzilla. Ese mismo año, Saga Studios en Dinamarca hizo otra película de monstruos gigantes al estilo de Godzilla, *Reptilicus*, dando vida a su monstruo usando una marioneta en un set en miniatura. En 1967, Corea del Sur produjo su película de monstruos titulada *Yonggary*. En 1975, Shaw Brothers produjo una película de superhéroes llamada *The Super Inframan*, basada en el gran éxito de Ultraman y Kamen Rider allí. La película fue protagonizada por Danny Lee en el papel principal. Aunque hubo varias producciones de superhéroes similares en Hong Kong, *El Super Inframan* fue lo primero. Con la ayuda de artistas de efectos especiales japoneses bajo la dirección de Sadamasa Arikawa, también produjeron una película de monstruos de estilo japonés, *The Mighty Peking Man*, en 1977.

Simultáneamente con su trabajo en *Superhuman Samurai Syber-Squad*, DIC intentó un concepto original basado en la popularidad de los *Power Rangers en Tattooed Teenage Alien Fighters from Beverly Hills* de 1994. En 1998, apareció un video de un intento de adaptación al estilo de *los Power Rangers* de *Sailor Moon*, que combina imágenes originales de actrices estadounidenses con secuencias animadas originales.

Saban también intentó hacer su propia serie única de *tokusatsu* titulada *Mystic Knights of Tir Na Nog*, ambientada en la Irlanda medieval y contó con cuatro, luego cinco caballeros que se transforman usando el poder de los elementos (en su mayor parte) para proteger su reino del mal. Saban también había producido la serie de acción en vivo *Teenage Mutant Ninja Turtles* Ninja *Turtles: The Next Mutation*, que era conocida en el fandom de las tortugas por presentar una tortuga hembra exclusiva de esa serie llamada *Venus de Milo* y eliminar el hecho de que las otras tortugas eran hermanos El espectáculo presentaba principalmente actores disfrazados, pero presentaba peleas coreografiadas similares a las de otros *tokusatsu.*

En la década de 2000, las productoras de otros países de Asia oriental comenzaron a producir sus propias series de televisión originales inspiradas en *tokusatsu: Sport Ranger* de Tailandia y *Erexion* de Corea del Sur en 2006; Filipinas *Zaido: Pulis Pangkalawkan* (en sí mismo un spin-off autorizado de *Space Sheriff Shaider* de Toei) en 2007; *Armor Hero* de China (铠甲勇士; *Kǎi Jiǎ Yǒng Shì*) en 2008, *Battle Strike Team: Giant Saver* (巨神战击队; *Jùshén zhàn jí duì*) en 2012, *Metal Kaiser* (五龙奇剑士; *Wǔ Lóng Qí Jiàn Shì*); y *Bima Satria Garuda* de Indonesia, que comenzó en 2013.

El 1 de julio de 2019, Transform Studio de Vietnam, en cooperación con Dive Into Eden, anunció su propia serie original de *tokusatsu*, *Mighty Guardian* (*Chiến Thần*). La primera temporada de la serie es *Mighty Guardian: Lost Avian* (*Chiến Thần Lạc Hồng*), utilizando mitologías vietnamitas como concepto principal.

Influencia

Las películas de kaiju y *tokusatsu*, en particular *Warning from Space* (1956), despertaron el interés de Stanley Kubrick por las películas de ciencia ficción e influyeron en *2001: A Space Odyssey* (1968). Según su biógrafo John Baxter, a pesar de sus *"secuencias de modelo torpes, las películas a menudo estaban bien fotografiadas en color... y su diálogo lúgubre se presentaba en decorados bien diseñados y bien iluminados".*

Steven Spielberg citó a *Godzilla* como inspiración para *Jurassic Park* (1993), específicamente *Godzilla, King of the Monsters.* (1956), que creció viendo. Durante su producción, Spielberg describió a *Godzilla* como *"la más magistral de todas las películas de dinosaurios porque te hacía creer que realmente estaba sucediendo"*. *Godzilla* también influyó en la película de Spielberg *Tiburón* (1975).

Las películas japonesas de *tokusatsu* también influyeron en uno de los primeros videojuegos, *¡Spacewar!* (1961), inspirando su tema de ciencia ficción. Según el programador del juego, Martin Graetz, *"iríamos a uno de los cines más sórdidos de Boston para ver la última basura de Toho"* mientras los estudios japoneses *"producían una dieta constante de comida chatarra cinematográfica de la que Rodan y Godzilla son solo los ejemplos más conocidos".*

Protagonistas de las populares franquicias de *tokusatsu*, en su mayoría de finales de la década de 1970 (de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha): Ultraman Joneus *(Ultra Series)*, Battle Fever J *(Super Sentai)*, Kamen Rider Stronger y Kamen Rider V3 *(Kamen Rider Series)*, y el Hombre Araña. La foto también muestra a Doraemon en el extremo izquierdo, que por alguna razón se apuntó

Homenaje y parodia

En 2001, Buki X-1 Productions, una productora francesa basada en fanáticos, produjo su propia serie, *Jushi Sentai France Five* (ahora llamada *Shin Kenjushi France Five*), un tributo a la larga serie *Super Sentai* de Toei. La serie de

televisión de bajo presupuesto *Kaiju Big Battel* parodia directamente las películas y series de monstruos y Kyodai Hero al sumergir a sus propios personajes disfrazados en combates de lucha libre profesional entre edificios de cartón. En 2006, *Mighty Moshin 'Emo Rangers* se estrenó en Internet como una parodia de *los Power Rangers, pero* MTV UK lo eligió rápidamente para su transmisión. En 2006, *Insector Sun*, un tributo de bajo presupuesto a *Kamen Rider* fue producido por fanáticos brasileños.

Peyton Reed, el director de las películas de *Ant-Man* en Marvel Cinematic Universe, dijo que el diseño de vestuario de Ant-Man fue influenciado por dos superhéroes *tokusatsu*, Ultraman e Inframan.

El Mecha

En ciencia ficción, mecha (メカ, *meka*) o mechs son robots gigantes o máquinas controladas por personas, típicamente representados como vehículos humanoides andantes. El término se usó por primera vez en japonés después de acortar la palabra prestada en inglés "mecanism" *mekanizumu* o mecánico, *mekanikaru*, pero el significado en japonés es más inclusivo, y 'robot' (*robotto*) o 'robot gigante' es el término más restringido.

Los mechas ficticios varían mucho en tamaño y forma, pero se distinguen de los vehículos por su apariencia humanoide o biomórfica, aunque son más grandes, a menudo mucho más grandes, que los seres humanos. Existen diferentes subgéneros, con diferentes connotaciones de realismo. El concepto de Super Robot y Real Robot son dos ejemplos que se encuentran en el anime y el manga japoneses.

Las plataformas robóticas humanoides o no humanoides pilotadas en el mundo real, existentes o planificadas, también pueden denominarse "mechas". En japonés, "mecha" puede referirse a maquinaria o vehículos móviles (incluidos los aviones) en general, tripulados o no.

Un mecha fabricado por Mugen Motorsports en el Osaka Auto Messe (2019)

'Mecha' es una abreviatura, utilizada por primera vez en japonés, de 'mecánico'. En japonés, mecha abarca todos los objetos mecánicos, incluidos automóviles, pistolas, computadoras y otros dispositivos, y 'robot' o 'robot gigante' se usa para distinguir los vehículos con extremidades de otros dispositivos mecánicos. Fuera de este uso, se ha asociado con grandes máquinas humanoides con extremidades u otras características biológicas. Los mechas se diferencian de los robots en que son piloteados desde una cabina, normalmente ubicada en el cofre o la cabeza del mech.

Si bien la distinción a menudo es confusa, mecha generalmente no se refiere a una armadura motorizada ajustada a la forma, como el traje de Iron Man. Por lo general, son mucho más grandes que el usuario, como el enemigo de Iron Man, Iron Monger, o los trajes móviles representados en la franquicia *Gundam.*

En la mayoría de los casos, los mechas se representan como máquinas de combate, cuyo atractivo proviene de la combinación de armamento potente con una técnica de combate más elegante que un simple vehículo. A menudo, son el principal medio de combate, y los conflictos a veces se deciden a través de combates de gladiadores. Otras obras representan a los mechas como un componente de una fuerza militar integrada, apoyada y luchando junto a tanques, aviones de combate e infantería, funcionando como una caballería mecánica. Las aplicaciones a menudo destacan la utilidad teórica de un dispositivo de este tipo, que combina la resiliencia y la potencia de fuego de un

tanque con la capacidad de la infantería para atravesar terrenos inestables y un alto grado de personalización. En algunas continuidades, se construyen escenarios especiales para hacer que los mechas sean más viables que el estado actual. Por ejemplo, en Gundam, la partícula ficticia de Minovsky inhibe el uso del radar, lo que hace que los ataques balísticos de largo alcance sean poco prácticos, lo que favorece la guerra relativamente cercana de Mobile Suits.

Sin embargo, algunas historias, como la franquicia de manga/anime *Patlabor* y el universo del juego de guerra estadounidense *BattleTech*, también abarcan mechas utilizados con fines civiles, como trabajos pesados de construcción, funciones policiales o extinción de incendios. Los mechas también tienen funciones como transportadores, recreación, trajes avanzados para materiales peligrosos y otras aplicaciones de investigación y desarrollo.

Mecha se ha utilizado en entornos de fantasía, por ejemplo, en la serie de anime *Aura Battler Dunbine*, *The Vision of Escaflowne*, *Panzer World Galient* y *Maze*. En esos casos, los diseños de mechas generalmente se basan en alguna tecnología de ciencia ficción alternativa o "perdida" de la antigüedad. En el caso de la serie de anime *Zoids*, las máquinas se asemejan a dinosaurios y animales, y se ha demostrado que evolucionan a partir de organismos metálicos nativos.

Un andador de pollos es un tipo ficticio de robot bípedo o mecha, que se distingue por la articulación de la rodilla que mira hacia atrás. Este tipo de articulación se asemeja a las patas de un pájaro, de ahí el nombre. Sin embargo, las aves en realidad tienen las rodillas mirando hacia adelante; son digitígrados, y lo que la mayoría llama la "rodilla" es en realidad el tobillo.

- Historia

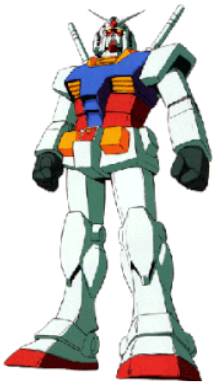
La novela de Edward S. Ellis de 1868 *El hombre de vapor de las praderas* presentaba a un hombre mecánico impulsado por vapor y retropilotado. La novela de Julio Verne de 1880 *The Steam House* (*La Maison à Vapeur*) presentaba un elefante mecánico pilotado y propulsado por vapor. Una de las primeras apariciones de tales máquinas en la literatura moderna fue el trípode (o "máquina de combate", como se les conoce en la novela) de la famosa *La guerra de los mundos* (1897) de HG Wells. La novela no contiene una descripción completamente detallada del modo de locomoción de los trípodes, pero se insinúa: *"¿Puedes imaginar un taburete de ordeño inclinado y rodado violentamente por el suelo? Esa fue la impresión que dieron esos destellos instantáneos. Pero en lugar de un taburete de ordeño, imagínalo un gran cuerpo de maquinaria en un trípode".*

Ōgon Bat, un *kamishibai* que debutó en 1931 (más tarde adaptado a un anime en 1967), presentaba al primer robot gigante humanoide pilotado, Dai Ningen Tanku (大人間タンク), pero como enemigo en lugar de protagonista. En 1934, Gajo Sakamoto lanzó Tank Tankuro (タンクタンクロー) en una criatura de metal que se convierte en una máquina de batalla.

El primer robot gigante humanoide pilotado por el protagonista apareció en el manga *Atomic Power Android* (原子力人造人間, *Genshi Ryoku Jinzō Ningen*) en 1948. El manga y anime *Tetsujin 28-Go*, presentado en 1956, presentaba un robot, Tetsujin, que era controlado externamente por un operador por control remoto. El manga y anime *Astro Boy*, presentado en 1952, con su protagonista robot humanoide, fue una influencia clave en el desarrollo del género de robots gigantes en Japón. El primer anime con un mecha gigante pilotado por el protagonista desde dentro de una cabina fue el programa Super Robot *Mazinger Z*, escrito por Go Nagai e introducido en 1972. *Mazinger Z* introdujo la noción de mecha como máquinas de guerra pilotables, en lugar de robots controlados a distancia. Ken Ishikawa y Go Nagai, más tarde, introdujeron el concepto de 'combinación' (*gattai* (合体)), donde varias unidades se unen para formar un súper robot, con *Getter Robo* (debut en 1974).

Un uso temprano de máquinas tipo mech fuera de Japón se encuentra en "The Invisible Empire", un arco narrativo de *Federal Men de* Jerry Siegel y Joe Shuster (serializado en 1936 en New Comics # 8–10). Otros ejemplos incluyen el cómic mexicano *Invictus* Leonel Guillermo Prieto e Victaleno León, del cómic brasileño *Audaz, o demolidor*, de Álvaro "Aruom" Moura y Messias de Mello (1938–1949), inspirado en *Invictus*, creado para el suplemento *A Gazetinha* del periódico *A Gazeta*, Traje de batalla de Kimball Kinnison en La novela de *Lensman* de EE "Doc" Smith *Galactic*

Patrol (1950), la película animada francesa *The King and the Mockingbird* (lanzada por primera vez en 1952), y el waldo de Robert Heinlein en su cuento de 1942, "Waldo" and the Mobile Trajes de batalla de infantería en *Starship Troopers* de Robert Heinlein (1958).



RX-78-2 Gundam, presentado en *Mobile Suit Gundam* (1979), el primer anime de *Gundam.* Fue el primer robot real, en contraste con los súper robots del anime anterior.

Un robot transformador puede transformarse entre un vehículo estándar (como un avión de combate o un camión de transporte) y un robot mecánico de combate. El diseñador de mechas japonés Shōji Kawamori inició este concepto de transformación de mechas a principios de la década de 1980, cuando creó la línea de juguetes Diaclone en 1980 y luego la franquicia de anime *Macross* en 1982. En América del Norte, la franquicia *Macross* se adaptó a la franquicia *Robotech* en 1985, y luego la línea de juguetes Diaclone se adaptó a la franquicia *Transformers* en 1986. Algunos de los diseños de mechas transformadores más icónicos de Kawamori incluyen el VF-1 Valkyrie de *Macross*, Robotech y Optimus Prime (llamado Convoy en Japón) de las franquicias *Transformers* y *Diaclone.*

- Influencia del mecha en el cine

- En la franquicia de Godzilla, el monstruo Mechagodzilla creado por Toho es un monstruo alienígena que apareció por primera vez en la película de 1974 *Godzilla vs. Mechagodzilla*, en versiones posteriores, fue utilizado como arma construida por las Fuerzas de Autodefensa de Japón, como Kiryu y Super. Mechagodzilla (que en realidad fue construido por las Naciones Unidas, junto con el JSDF). En MonsterVerse, Apex Cybernetics lo construyó para destruir a Godzilla y King Kong.
- También en la franquicia de Godzilla, hay un Mecha-King Ghidorah que viaja desde 2204 hasta 1992 para matar a Godzilla. Además, hay una reinvención de un robot de The Mysterians, que aparece en Godzilla vs. SpaceGodzilla y su nombre es MOGUERA, que estaba destinado a ayudar a Godzilla a luchar contra SpaceGodzilla y también está construido por las Naciones Unidas.
- La franquicia multimedia de *Star Wars* presenta varios tipos de caminantes, como el AT-AT y el AT-ST.
- La película *Robot Jox* se basa en el combate de gladiadores entre mechas gigantes.
- En la película *Aliens* de 1986, Ripley usa un cargador de trabajo Caterpillar P-5000 para luchar contra la reina alienígena.
- *Sentinel 2099*, una película de 1995, presenta un tanque ambulante de 40 pies de altura llamado unidad Sentinel. Se utilizan para combatir una raza alienígena conocida como Zisk.
- En la película de 1999 *Wild Wild West*, el Dr. Loveless intenta usar una araña andante de 8 pisos de altura impulsada por vapor para conquistar los Estados Unidos posteriores a la Guerra Civil.
- En la película de 2001 *AI: Inteligencia artificial* de Steven Spielberg, el término mecha se refiere a una especie de robot humanoide avanzado que aparece en la película.
- En *The Matrix Revolutions*, el Capitán Mifune lidera la defensa humana de Zion, pilotando mechas de cabina abierta llamados APU, contra los Sentinels invasores.
- En la película *Avatar* de James Cameron de 2009, los mechas llamados Plataformas de Movilidad Amplificada (AMP) se utilizan como instrumentos de guerra.
- En la película animada de Shane Acker de 2009 *9*, Fabrication Machine creó máquinas de guerra gigantes andantes llamadas Behemoths de acero para destruir toda la vida en la Tierra.
- Un exoesqueleto propulsado fuertemente armado que envuelve al operador aparece en la película *District 9 de* 2009, y se llama acertadamente *Exo-suit*.

- *La película Pacific Rim* de Guillermo del Toro de 2013 se centra en una guerra entre humanos que pilotean enormes mechas conocidos como *Jaegers* y monstruos Kaiju que emergen del Océano Pacífico. En la segunda película, la empresa de tecnología de Hong Kong, Shao Industries crea híbridos Kaiju-Jaeger como Obsidian Fury y Drone Jaegers.
- En *The Amazing Spider-Man 2*, Rhino usa un traje mecánico de una sola persona que posee una gran fuerza y defensa.
- En la película *Iron Man*, el Iron Monger, un exoesqueleto motorizado operado por Obadiah Stane, es otro ejemplo de mecha.
- En las escenas finales de *The Lego Movie*, el protagonista principal Emmet crea un mecanismo de construcción gigante hecho de piezas amarillas de Lego que pilotea para luchar en la batalla final contra las fuerzas de Lord Business.
- En *Avengers: Age of Ultron*, Iron Man usa un mecha llamado Hulkbuster para luchar contra Hulk.

- Subgéneros

- Súper robot (スーパーロボット *sūpā robotto*): algunos de los primeros mechas que aparecieron en el manga y el anime fueron 'superrobots'. El género de los superrobots presenta robots gigantes parecidos a superhéroes que a menudo son únicos y el producto de una civilización antigua, extraterrestres o un científico loco. Estos robots suelen ser piloteados por adolescentes japoneses a través de un comando de voz o un enlace ascendente neuronal y, a menudo, funcionan con fuentes de energía místicas o exóticas. Los ejemplos incluyen *Mazinger Z* (debut en 1972), *Getter Robo* (debut en 1974) y *Gurren Lagann* (2007).
- Robot real (リアルロボット *riaru robotto*): el género 'robot real' presenta robots que no tienen superpoderes míticos, sino que usan armas y fuentes de energía en gran medida convencionales, aunque futuristas, y a menudo se producen en masa a gran escala para su uso en guerras. El género de robots reales también tiende a presentar personajes más complejos con conflictos morales y problemas personales. Por lo tanto, el género está dirigido principalmente a adultos jóvenes en lugar de niños. Los ejemplos incluyen *Gundam* (debut en 1979), *Macross* (debut en 1983) y *Code Geass* (debut en 2006).

Algunos animes de mechas (como el popular anime de 1995 *Neon Genesis Evangelion*) son un cruce de subgéneros entre el subgénero de superrobots y el subgénero de robots reales. Se incluye en el subgénero de súper robot real, donde una facción militar usa súper robots para alguna agenda oculta.

El Ciberpunk

El cyberpunk japonés se refiere a la ficción cyberpunk producida en Japón. Hay dos subgéneros distintos del cyberpunk japonés: las películas japonesas de cyberpunk de acción en vivo y las obras de anime y manga cyberpunk.

El cine cyberpunk japonés, también conocido como Extreme Japanese Cyberpunk, se refiere a un subgénero de cine clandestino producido en Japón, a partir de la década de 1980. Tiene cierta semejanza con el cyberpunk de "alta tecnología y baja vida", tal como se entiende en Occidente, sin embargo, difiere en su representación de imágenes industriales y metálicas y una narrativa incomprensible. Los principales directores asociados con el movimiento cyberpunk japonés son Shinya Tsukamoto, Shozin Fukui y Sogo Ishii. Los orígenes del género se remontan a la película *Burst City* de 1982, antes de que el género fuera definido principalmente por la película de 1989. *Tetsuo: El Hombre de Hierro*. Tiene raíces en la subcultura punk japonesa, que surgió de la escena de la música punk japonesa en la década de 1970, con las películas punk de Sogo Ishii de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 que introdujeron esta subcultura en el cine japonés y allanaron el camino para el cine japonés ciberpunk.

El cyberpunk japonés también se refiere a un subgénero de obras de manga y anime con temas de cyberpunk. Este subgénero comenzó en 1982 con el debut de la serie de manga *Akira* de Katsuhiro Otomo, con su adaptación cinematográfica de anime de 1988 (dirigida por Otomo) que luego popularizó el subgénero. *Akira* inspiró una ola de trabajos cyberpunk japoneses, incluidas series de manga y anime como *Ghost in the Shell*, *Battle Angel Alita*, *Cowboy Bebop* y *Serial Experiments Lain*. El anime y el manga cyberpunk han influido en la cultura popular mundial, inspirando numerosos trabajos en animación, cómics, cine, música, televisión y videojuegos.

Una vista de la estación de Chiba, prefectura de Tokio utilizada como escenario para algunas películas cyberpunk

Estilo

El Cyberpunk japonés generalmente involucra a los personajes, especialmente al protagonista, atravesando metamorfosis monstruosas e incomprensibles en un entorno industrial. Muchas de estas películas tienen escenas que caen dentro del género cinematográfico experimental; a menudo involucran secuencias puramente abstractas o visuales que pueden o no estar relacionadas con los personajes y la trama. Los temas recurrentes incluyen: mutación, tecnología, deshumanización, represión y desviación sexual.

Precursores

En contraste con el cyberpunk occidental que tiene sus raíces en la literatura de ciencia ficción New Wave, el cyberpunk japonés tiene raíces en la cultura musical underground, específicamente la subcultura punk japonesa que surgió de la escena musical punk japonesa en la década de 1970. El cineasta Sogo Ishii introdujo esta subcultura en el cine japonés con sus películas punk *Panic High School* (1978) y *Crazy Thunder Road* (1980), que retrataban la rebelión y la anarquía asociadas con el punk, y llegaron a ser muy influyentes en los círculos cinematográficos clandestinos. *Camino del trueno loco*en particular, fue una influyente película de motociclistas, con una estética punk de pandillas de motociclistas que allanó el camino para el *Akira* de Katsuhiro Otomo. La siguiente película de Ishii fue el frenético *Shuffle* (1981), una adaptación de cortometraje no oficial de una tira cómica manga de Otomo.

La película más influyente de Ishii fue *Burst City* (1982). Desde su lanzamiento, ha tenido un fuerte efecto en la escena cinematográfica japonesa clandestina. Protagonizada por Shigeru Izumiya, quien, cuatro años más tarde, dirigiría su propia película cyberpunk, *Death Powder*, en 1986. Los primeros cortometrajes de Shinya Tsukamoto, como *The Adventures Of Electric Rod Boy* (1987) y *The Phantom of Regular Size* (1986), de la cual *Tetsuo* fue una nueva versión, a menudo se les acredita como precursores del movimiento.

Shibuya-ku, Tokio, Japón. Con respecto a la influencia de Japón en el género cyberpunk, William Gibson señaló que "el Japón moderno era en sí mismo cyberpunk".

Películas principales

Algunas películas definitorias en el género incluyen:

- Panic High School (1978)
- Ciudad explosiva (1982)
- Polvo de la muerte (1986)

- Akira (1988)
- Tetsuo: El hombre de hierro (1989)
- 964 Pinocho (1991)
- Tetsuo II: Martillo corporal (1992)
- Fantasma en la concha (1995)
- Amante de goma (1996)
- Dragón Eléctrico 80.000 V (2001)

'Panic High School'. Película definitoria del género

Películas periféricas

Las películas relacionadas incluyen:

- *Conejillo de Indias 5: Androide de Notre Dame* (1988)
- *Extinción de anatomía* (1995)
- *IKU* (2001)
- *Hellevator: Los tontos embotellados* (2004)
- *Tsuburo no gara* (2004)
- *Máquina de albóndigas* (2005)
- *Policía Gore de Tokio* (2008)

Influencias occidentales

- *Cabeza de borrador* (1977)
- *Blade Runner* (1982)
- *Videodromo* (1983)

Westerns inspirados en el cyberpunk japonés

- *Polvo elegante* (1998)
- *Ultra tóxico* (2005)
- *Zoótropo* (1999)
- *Autómatas* (2006)
- *Hikikomori: Plástico de Tokio* (2004)
- *Computadora de carne* (2014)
- *Computer Hearts* (2015) (con cita directa de Tetsuo: The Iron Man)
- *Dificultad para respirar* (2017)

Akira (manga de 1982) y su adaptación cinematográfica de anime de 1988 han influido en numerosas obras de animación, cómics, cine, música, televisión y videojuegos. *Akira* ha sido citado como una gran influencia en películas de Hollywood como *The Matrix*, *Dark City*, *Chronicle*, *Looper*, *Midnight Special* e *Inception*, programas de televisión como *Stranger Things*, y videojuegos como *Snatcher* de Hideo Kojima y *Metal Gear Solid*, la serie *Half-Life*

de Valve y *Remember Me* de Dontnod Entertainment. John Gaeta citó *a Akira* como inspiración artística para el efecto bala en las películas de *The Matrix*. *A Akira* también se le atribuye haber influido en la *franquicia de Star Wars*, incluida la trilogía de películas de precuela y la serie de cine y televisión *Clone Wars. Akira* también ha influido en el trabajo de músicos como Kanye West, quien rindió homenaje a *Akira* en el video musical "Stronger", y Lupe Fiasco, cuyo álbum *Tetsuo & Youth* lleva el nombre de Tetsuo Shima. La popular bicicleta de la película, Kaneda's Motorbike, aparece en *la* película *Ready Player One de Steven Spielberg* y en el videojuego *Cyberpunk 2077* de CD Projekt. El desarrollador de videojuegos *Deus Ex: Mankind Divided*, Eidos Montréal, también rindió homenaje al póster de la película.

Ghost in the Shell (1989) influyó en varios cineastas destacados. Los Wachowski, creadores de *The Matrix* (1999) y sus secuelas, mostraron la adaptación cinematográfica de anime de 1995 de *Ghost in the Shell* al productor Joel Silver, diciendo: *"Queremos hacer eso de verdad".* La serie *Matrix* tomó varios conceptos de la película, incluida la lluvia digital de Matrix, que se inspiró en los créditos iniciales de *Ghost in the Shell*, y la forma en que los personajes acceden a Matrix a través de agujeros en la nuca. Se han trazado otros paralelos con *Avatar* de James Cameron, *AI Artificial Intelligence*, de Steven Spielberg, y *Surrogates*, de Jonathan Mostow; Cameron citó *a Ghost in the Shell* como una influencia en *Avatar*. *Ghost in the Shell* también influyó en videojuegos como la serie *Metal Gear Solid*, *Deus Ex*, *Oni*, y *Cyberpunk 2077*.

La animación de video original *Megazone 23* (1985), con su concepto de realidad simulada, tiene una serie de similitudes con *The Matrix*,*Dark City* y *Existenz*. *Battle Angel Alita* (1990) ha tenido una influencia notable en el cineasta James Cameron, quien planeaba adaptarla a una película desde 2000. Fue una influencia en su serie de televisión *Dark Angel*, y es el productor de 2018. Adaptación cinematográfica de *Alita: Ángel de combate*. El dibujante de cómics André Lima Araújo citó manga y anime cyberpunk como *Akira*, *Ghost in the Shell*, *Evangelion* y *Cowboy Bebop* como una gran influencia en su trabajo, que incluye cómics de Marvel como *Age of Ultron*, *Avengers AI*, *Spider-Verse* y *The Inhumans*.

El Steampunk

El steampunk japonés consiste en cómics de manga steampunk y producciones de anime de Japón. Los elementos Steampunk han aparecido constantemente en el manga principal desde la década de 1940, desde la épica trilogía de ciencia ficción de Osamu Tezuka que consiste en *Lost World* (1948), *Metropolis* (1949) y *Nextworld* (1951). Los elementos steampunk que se encuentran en el manga finalmente se abrieron paso en las principales producciones de anime a partir de la década de 1970, incluidos programas de televisión como *Space Battleship Yamato* (1974) de Leiji Matsumoto y la adaptación al anime de 1979 del manga de Riyoko Ikeda *La Rosa de Versalles* (1972). Influenciado por autores europeos del siglo XIX como Julio Verne, el anime y el manga steampunk surgieron de la fascinación japonesa por una versión fantástica imaginaria de la vieja Europa industrial, vinculada a un fenómeno llamado *akogare no Pari* ("el París de nuestros sueños"), comparable a la fascinación de Occidente por un Oriente "exótico".

El animador steampunk más influyente fue Hayao Miyazaki, quien creó anime steampunk desde la década de 1970, comenzando con el programa de televisión *Future Boy Conan* (1978). Su manga *Nausicaä of the Valley of the Wind* (1982) y su adaptación cinematográfica de anime de 1984 también contenían elementos steampunk. La producción steampunk más influyente de Miyazaki fue la película de anime de Studio Ghibli *Laputa: Castle in the Sky* (1986), que se convirtió en un hito importante en el género y ha sido descrita por *The Steampunk Bible* como *"uno de los primeros clásicos steampunk modernos"*. Elementos steampunk arquetípicos en *Laputa* incluyen aeronaves, piratas aéreos, robots a vapor y una visión de la energía a vapor como una fuente de energía ilimitada pero potencialmente peligrosa.

Arte promocional de 'Conan, el niño del futuro'

El éxito de *Laputa* inspiró a Hideaki Anno y Studio Gainax a crear su primera producción exitosa, *Nadia: El secreto del agua azul* (1990), un programa de anime steampunk que adapta libremente elementos de *Veinte mil leguas de viaje submarino* de Verne, con el Capitán Nemo haciendo una apariencia. Basada en un concepto de Miyazaki, *Nadia* influyó en el anime steampunk posterior, como la película de anime *Steamboy* (2004) de Katsuhiro Otomo. La película animada steampunk de Disney *Atlantis: The Lost Empire* (2001) fue influenciado por el anime, particularmente las obras de Miyazaki y posiblemente *Nadia*. Otras obras steampunk japonesas populares incluyen las películas de anime Studio Ghibli de Miyazaki *Porco Rosso* (1992) y *Howl's Moving Castle* (2004), la franquicia de videojuegos y anime de Sega *Sakura Wars* (1996) que está ambientado en una versión steampunk de la era Meiji/Taishō en Japón, y la franquicia de manga y anime *Fullmetal Alchemist* (2001) de Square Enix.

Steampunk solía confundirse con retrofuturismo. De hecho, ambas sensibilidades recuerdan "las eras más antiguas, pero todavía modernas en las que el cambio tecnológico parecía anticipar un mundo mejor, uno recordado como relativamente inocente del declive industrial". Para algunos académicos, el retrofuturismo se considera una rama del steampunk, que busca alternativas a la imaginación histórica y, por lo general, se crea con los mismos tipos de protagonistas sociales y se escribe para el mismo tipo de audiencia.

Póster japonés de Howl's Moving Castle

Una de las contribuciones más significativas de steampunk es la forma en que mezcla los medios digitales con las formas de arte tradicionales hechas a mano. Como lo expresaron los académicos Rachel Bowser y Brian Croxall, "*las tecnologías de retoques y retoques dentro del steampunk nos invitan a arremangarnos y ponernos a trabajar para remodelar nuestro mundo contemporáneo*". En este sentido, steampunk tiene más en común con la artesanía y la fabricación de bricolaje.

El Isekai

Isekai (異世界, "mundo diferente" u "otro mundo") es un género japonés de ficción especulativa; se incluyen tanto la fantasía de portal como la ciencia ficción.

Incluye novelas, novelas ligeras, películas, manga, anime y videojuegos que giran en torno a una persona desplazada o personas que son transportadas y tienen que sobrevivir en otro mundo, como un mundo de fantasía, un mundo virtual o universo paralelo. Isekai es uno de los géneros de anime más populares, y las historias de Isekai comparten muchos tropos comunes, por ejemplo, un protagonista poderoso que puede vencer a la mayoría de las personas en el otro mundo luchando. Este dispositivo de trama generalmente permite que la audiencia aprenda sobre el nuevo mundo al mismo ritmo que el protagonista en el transcurso de su búsqueda o vida. Si los personajes principales se transportan a un mundo similar al de un juego, el género puede superponerse con LitRPG.

El concepto de *isekai* comenzó en los cuentos populares japoneses, como Urashima Tarō. *Sin embargo, las primeras obras isekai* modernas fueron la novela *Warrior from Another World de* Haruka Takachiho y la serie de televisión *Aura Battler Dunbine* de Yoshiyuki Tomino.

El género se puede dividir en dos tipos "transición a otro mundo" (異世界転移, *isekai ten'i*) y "reencarnación en otro mundo" (異世界転生, *isekai tensei*). En las historias de "transición a otro mundo", el protagonista es transportado a otro mundo (por ejemplo, viajando a él o siendo convocado a él). En las historias de "reencarnación en otro mundo", el protagonista es enviado a otro mundo después de morir en el mundo real. Un método común de muerte es ser atropellado por un camión y morir, generando el meme de "Camión-kun", un camión que aparece en muchas series de isekai que mata al protagonista y el protagonista se reencarna en un mundo diferente.

En muchos ejemplos, el personaje principal es una persona común que prospera en su nuevo entorno gracias a que las cosas modernas en el mundo real se ven como "extraordinarias" en el otro mundo. Pueden ser características físicas, como el color del cabello o de los ojos, o habilidades cotidianas normales que aprendieron en su vida anterior, como cocinar, ingeniería, educación básica o medicina, que son mucho más avanzadas en el mundo real moderno que en el mundo. En *Sorcerous Stabber Orphen*, toda una población de humanos apareció en el mundo creado mágicamente, transportado desde la Tierra, y se mezclaron parcialmente con seres celestiales similares a dragones locales.

'El niño y la bestia'. Joya de Mamoru Hosoda que se centra en Ren, un niño muy solitario que vive en Tokyo y que acaba de perder a su madre.

Si bien el protagonista de un trabajo clásico de isekai suele ser un "héroe elegido", ha habido una serie de versiones alternativas del concepto. Una tendencia es que el protagonista se reencarne en el cuerpo de un personaje secundario sin importancia, o incluso en un villano (como en *My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!*). Incluso hay casos en los que los protagonistas se convierten en criaturas inhumanas, como en *That Time I Got Reincarnated as a Slime*, donde el protagonista se reencarna como un slime con habilidades especiales en lugar de un ser humano, o incluso objetos inanimados, como un onsen mágico.

Otros, conocidos como "isekai inversos", siguen a seres de un universo de fantasía que han sido transportados o reencarnados en la Tierra moderna, incluidos los animes *Laidbackers* y *Re:Creators*.

Una rama del género isekai es el género de "segunda oportunidad" o "reencarnación", donde un protagonista que, al morir, se encuentra transportado, no a un mundo diferente y un cuerpo nuevo, sino a su propio yo más joven. Con sus nuevos conocimientos y su intelecto más antiguo, pueden revivir su vida evitando sus trampas anteriores, como *Replay* y *The First Fifteen Lives of Harry August*. Otra rama del género incluye el enfoque de "vida lenta", donde el protagonista estaba sobrecargado de trabajo en su vida anterior, por lo que decide tomárselo con calma en la próxima. Otra rama es donde el protagonista usa el nuevo mundo para explorar un interés, un pasatiempo o una meta que tenía en el mundo anterior pero que no pudo lograr, como estudiar o abrir un negocio, como en *Restaurant to Another World*.

En muchas obras, isekai se superpone con los géneros harén y LitRPG, donde el protagonista se gana el afecto de varios intereses amorosos potenciales, que pueden ser humanos o no. Un ejemplo de esto es *Harem en el laberinto de otro mundo*.

Escribiendo para el *Journal of Anime and Manga Studies*, Paul Price en su artículo "A Survey of the Story Elements of Isekai Manga" argumenta la existencia de cuatro tipos de isekai, basados en el marco de organización de la fantasía de Farah Mendlesohn: “portal-quest” donde el protagonista ingresa al isekai a través de algún tipo de portal (Price cita *Death March to the Parallel World Rhapsody* como ejemplo); "inmersivo", donde no existe tal portal y toda la acción tiene lugar en el otro mundo (*Slayers*); "intrusión", que es similar al isekai inverso en el que lo fantástico entra en el mundo real (*¡El diablo es un trabajador a tiempo parcial!*); y "liminares", *Restaurante a Otro Mundo*).

Las primeras historias *isekai* japonesas modernas incluyen la novela *Warrior from Another World de* Haruka Takachiho (1976), el anime cristiano colaborativo de Tatsunoko Production CBN *Superbook* (1981) y el anime *Aura Battler Dunbine* de Yoshiyuki Tomino (1983). El primer anime de *isekai* en el que el protagonista quedó atrapado en el mundo virtual de un videojuego fue la película *Super Mario Bros.: ¡La gran misión para rescatar a la princesa Peach!* (1986), basado en el exitoso videojuego *Súper Mario Bros.* (1985); La adaptación cinematográfica de anime involucra a Mario jugando un videojuego que cobra vida, lo que lo convierte en un antepasado del subgénero "atrapado en un videojuego" de *isekai*.

Digimon es un clásico, y seguramente uno de los primeros isekais que vimos sin siquiera saber que lo era. La historia comienza en un campamento de verano, donde un grupo de niños son transportados al Mundo Digital. A día de la elaboración de este recopilatorio, hay disponibles 16 películas

Otros títulos tempranos de anime y manga que podrían clasificarse como *isekai* incluyen *Mashin Hero Wataru* (debut en 1988), *NG Knight Ramune & 40* (debut en 1990), *Fushigi Yûgi* (debut en 1992), *El-Hazard* (debut en 1995) y *The Vision of Escaflowne* (debut de 1996), en el que los protagonistas se mantuvieron similares a su apariencia original al ingresar a un mundo diferente. Otros títulos de la década de 1990 identificados como *isekai* incluyen la novela y la serie de anime *The Twelve Kingdoms* (debut en 1992), la franquicia de manga/anime/juego *Magic Knight Rayearth* (debut en 1993), el juego de aventuras de novela visual *YU-NO: A Girl Who Chants Love at the Bound of this World* (1996), la serie de manga y anime *Inuyasha* (debut en 1996) y la serie de anime *Now and Then, Here y*

There and *Digimon Adventure* (ambos debutaron en 1999). *Spirited Away* (2001) fue una de las primeras películas de anime de *isekai* conocidas en todo el mundo, aunque el término "*isekai*" no se usaba comúnmente en ese momento.

El juego de aventuras de rol *Moon: Remix RPG Adventure* (1997), y las franquicias *Digimon Adventure* (debut en 1999) y *.hack* (debut en 2002), fueron algunos de los primeros trabajos en presentar el concepto de *isekai* como un juego virtual, con *Sword Art Online* (novela web debut en 2002) siguiendo sus pasos. Otra serie de anime *isekai de la década de 2000 es Magical Shopping Arcade Abenobashi* (2002).

Una novela ligera isekai popular y una serie de anime en la década de 2000 fue *The Familiar of Zero* (debut en 2004), donde el protagonista masculino Saito es del Japón moderno y es convocado a un mundo de fantasía por la protagonista femenina Louise. *The Familiar of Zero* popularizó el género *isekai en medios de* novelas web y novelas ligeras, junto con el sitio web Shōsetsuka ni Narō ("Convirtámonos en novelistas"), conocido como Narō para abreviar. La ficción de fanáticos *de Familiar of Zero* se hizo popular en Narō a fines de la década de 2000, y finalmente generó un género de novelas *isekai* en el sitio, que se conoció como novelas de Narō. Los escritores de fan fiction *de Familiar of Zero finalmente comenzaron a escribir novelas isekai* originales, como Tappei Nagatsuki, quien creó *Re: Zero* (debut en 2012). La adaptación al anime de 2012 de *Sword Art Online* popularizó el género *isekai* en el anime, lo que llevó a la publicación de más novelas web *isekai* en Narō y a la adaptación de varias novelas de Narō al anime. Fue por esta época cuando se acuñó el término "*isekai*".

Títulos posteriores como *Knight's & Magic* y *The Saga of Tanya the Evil* (ambos debutaron en 2010) involucraron a sus protagonistas muriendo y reencarnando en un mundo diferente. *La novela de isekai* más influyente en ese sentido fue *Mushoku Tensei* (debut en 2012), que comenzó como una novela de Narō y popularizó el subgénero de la reencarnación de *isekai* mientras establecía una serie de tropos comunes de *isekai*. *Mushoku Tensei* fue la novela de Narō más popular durante varios años y, por lo tanto, sirvió como punto de referencia para numerosos escritores de *isekai* que siguieron.

El género *isekai* se hizo tan popular a principios y mediados de la década de 2010 que comenzó a generar una reacción violenta, tanto en Japón como en el extranjero, por parte de quienes sentían que estaba saturando el gran mercado del manga y el anime. En 2016, un concurso japonés de cuentos organizado por Bungaku Free Market y Shōsetsuka ni Narō prohibió de manera general cualquier entrada que involucrara a *isekai*. La editorial Kadokawa también prohibió las historias de *isekai* en su propio concurso de novelas de estilo anime/manga en 2017. En mayo de 2021, Kadokawa anunció que abriría un "Museo Isekai" en julio del mismo año.

Estudios que trabajan en la publicación de material media de ciencia ficción en Japón

Gainax

Gainax Co., Ltd. (estilizado como GAINAX;株式会社ガイナクス, *Kabushiki-gaisha Gainakkusu*) es un estudio de anime japonés famoso por producciones como *Neon Genesis Evangelion*, *Royal Space Force*, *Gunbuster*, *Nadia: The Secret of Blue Water*, *Kare Kano*, *FLCL*, *Magical Shopping Arcade Abenobashi* y *Gurren Lagann*, que han cosechado elogios de la crítica y éxito comercial. *El Evangelio*, según los informes, ha recaudado más de 150 mil millones de yenes, o aproximadamente 1,2 mil millones de dólares. En una discusión en el Tekkoshocon de 2006, Matt Greenfield afirmó que *Evangelion* había recaudado más de 2 mil millones de dólares; Takeda reiteró en 2002 que *"vendió un número récord de discos láser en Japón, y el DVD todavía se vende bien hoy",* así como por su asociación con el galardonado director de anime y cofundador del estudio Hideaki Anno. La empresa tiene su sede en Koganei, Tokio.

Hasta *Neon Genesis Evangelion*, Gainax normalmente trabajaba en historias creadas internamente, pero el estudio ha desarrollado cada vez más adaptaciones de anime de manga existentes como *Kareshi Kanojo no Jijou* y *Mahoromatic*. Las series producidas por Gainax suelen ser conocidas por sus controvertidos finales inesperados. El *Animage* Anime Grand Prix ha sido otorgado a Gainax por *Nadia: The Secret of Blue Water* en 1991, *Neon Genesis Evangelion* en 1995 y 1996, y *The End of Evangelion* en 1997.

Fundación: 24 de diciembre de 1984
Fundadores: Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Hiroyuki Yamaga, Takami Akai, Toshio Okada, Yasuhiro Takeda, Shinji Higuchi.

- Historia

El estudio se formó a principios de la década de 1980 como *Daicon Film* por los estudiantes universitarios Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Hiroyuki Yamaga, Takami Akai, Toshio Okada, Yasuhiro Takeda y Shinji Higuchi. Su primer proyecto fue un corto animado para la 20ª Convención Nacional Anual de Ciencia Ficción de Japón, también conocida como Daicon III, celebrada en 1981 en Osaka, Japón. El cortometraje trata sobre una niña que lucha contra monstruos, robots y naves espaciales de los primeros programas de televisión y películas de ciencia ficción (incluidos *Ultraman*, *Gundam*, *Space Runaway Ideon*, *Space Battleship Yamato*, *Star Trek*, *Star Wars* y *Godzilla*) hasta que finalmente llega a una llanura desértica y vierte un vaso de agua sobre un rábano daikon seco, que resucita inmediatamente, se convierte en una enorme nave espacial, y la transporta a bordo. Aunque el corto tenía un alcance ambicioso, la animación era tosca y de baja calidad.

El grupo causó un revuelo mucho mayor con el corto que produjeron para la 22.ª Convención Nacional Anual de Ciencia Ficción de Japón, Daicon IV, en 1983. Comenzando con un mejor resumen animado de su corto original de 1981, el corto luego pasa a la niña como una mujer adulta, vistiendo un traje de conejito y luchando contra una gama aún más amplia de criaturas de ciencia ficción (incluidos varios Mobile Suits de la serie *Gundam*, Darth Vader, un Alien, un *Macross* Valkyrie, un dragón Pern, Aslan, un crucero de batalla Klingon, Spider-Man, y una panorámica a través de una amplia gama de cientos de otros personajes) mientras navegas por el cielo en la espada Stormbringer. La acción estaba ambientada en la canción "Crepúsculo" de Electric Light Orchestra, aunque el hecho de que el grupo no obtuviera la licencia adecuada de la canción impediría el lanzamiento oficial del corto en DVD (y haría que el lanzamiento limitado en disco láser de los cortos de Daicon fuera muy raro y muy buscado). El corto Daicon IV estableció firmemente a Daicon Film como un nuevo estudio de anime talentoso (aunque pequeño y con solo 20 millones de yenes o alrededor de 200.000 dólares). El estudio cambió su nombre a Gainax en 1985, basando el término "Gainax" en una oscura prefectura de Tottori término para "gigante", con el sufijo *-x* agregado porque sonaba "bueno y era internacional".

El primer trabajo de Gainax como entidad comercial fue *Royal Space Force: The Wings of Honneamise*, lanzado en 1987. *Honneamise* fue (y sigue siendo) aclamada por la crítica y una película de anime clásica; sin embargo, tuvo una tibia reacción comercial (Gainax intentó desarrollar una secuela a partir de marzo de 1992, pero no pudo hacerlo por falta de fondos). El siguiente lanzamiento, el OVA *Gunbuster* de 1988, fue un éxito comercial y colocó a Gainax sobre una base más estable para producir obras como *Nadia* y *Otaku no Video*. Durante este período, Gainax también produjo una serie de artículos, como kit de garaje y videojuegos para adultos (una gran fuente de ingresos que mantuvo a Gainax a flote en ocasiones, aunque a veces estaban prohibidos).

Evangelion

Oficinas de Gainax en Koganei, Tokio, alrededor de 2004. Desde entonces, el estudio se mudó a un modesto local de dos pisos, también en Koganei, antes de mudarse nuevamente a otro local.

En 1995, Gainax produjo quizás su serie más conocida, Neon Genesis Evangelion, comercialmente exitosa y elogiada por la crítica. Sin embargo, a raíz del éxito de *Evangelion*, Gainax fue auditado por la Agencia Tributaria Nacional a instancias de la Oficina Regional de Impuestos de Tokio bajo sospecha de cometer evasión de impuestos sobre las ganancias masivas acumuladas en varias propiedades de *Evangelion*. Más tarde se reveló que Gainax había ocultado ingresos por valor de 1.560 millones de yenes (por lo tanto, no pagó 560 millones de yenes adeudados en impuestos corporativos) que había ganado entre el lanzamiento de *Evangelion* y en julio de 1997 mediante el pago de importantes honorarios a compañías estrechamente relacionadas, aparentemente para pagar los gastos de animación, pero luego retirando inmediatamente el 90% de las sumas de las cuentas de la otra compañía como efectivo y guardándolo en cajas de seguridad (dejando el 10% como recompensa por la asistencia de la otra empresa).

El presidente de Gainax, Takeshi Sawamura, y el contador fiscal Yoshikatsu Iwasaki fueron arrestados el 13 de julio de 1999 y luego encarcelados por fraude contable. Más tarde, Yasuhiro Takeda defendió las acciones de Sawamura como una reacción a las finanzas perpetuamente precarias de Gainax y los inestables procedimientos contables internos:

Sawamura entendió nuestra situación financiera mejor que nadie, así que cuando *Evangelion* despegó y el dinero realmente comenzó a llegar, lo vio como posiblemente nuestra única oportunidad de reservar algo para el futuro. Supongo que era vulnerable a la tentación en ese momento, porque nadie sabía cuánto tiempo seguiría poniendo huevos de oro la gallina de *Evangelion.* No creo que se propusiera deliberadamente con el objetivo de evadir impuestos. Era más bien que nuestro nivel de conocimiento contable no estaba a la altura de la tarea de manejar ingresos a una escala tan grande.

siglo XXI

Antigua sede de Gainax en Koganei, Tokio desde 2013. En 2016, Gainax se mudó a una habitación en un apartamento en Musashino, Tokio.

En 2004, Gainax marcó su 20 aniversario con la producción de *Diebuster*, la secuela de *Gunbuster*. Los éxitos más recientes de Gainax en televisión han sido la popular serie de anime *Gurren Lagann* (2007) y *Panty & Stocking with Garterbelt* (2010). En agosto de 2011, AD Vision demandó a Gainax, que afirmó que la negativa de Gainax a aceptar una opción de pago por los derechos perpetuos de acción en vivo de *Evangelion* fue un incumplimiento de contrato y había resultado en la pérdida de la oportunidad de producir la película con un importante estudio. AD Vision ha solicitado que se le otorguen los derechos de acción en vivo de *Evangelion y cualquier* tarifa legal acumulada.

En 2012, Gainax anunció que produciría su primera serie de televisión de acción en vivo, EA's Rock, con el director Nobuhiro Yamashita. En la Tokyo Anime Fair de 2013, Gainax anunció que harían la película *Blue Uru*, una vez muerta, con Hiroyuki Yamaga como director y guionista y Yoshiyuki Sadamoto como diseñador de personajes. En marzo de 2015, se abrió un nuevo estudio y museo en Miharu, Fukushima, con el estudio llamado Fukushima Gainax.

En 2016, Studio Khara demandó a Gainax por 100 millones de yenes en regalías impagas de un acuerdo en el que Khara obtendría regalías de los ingresos recibidos por las obras y propiedades en las que había trabajado el fundador Hideaki Anno. La demanda alegaba que Gainax se retrasó en el pago de regalías e incurrió en una gran deuda con Khara, que había prestado 100 millones de yenes en agosto de 2014, pero aún no había recibido el pago del préstamo. En 2017, la demanda fue dictaminada por un juez del Tribunal de Distrito de Tokio que ordenó a Gainax pagar el monto total de la deuda con Khara. Además, se informó que no se esperaba que Gainax apelara el fallo. El presidente de Gainax, Hiroyuki Yamaga, publicó una disculpa pública en el sitio web de Gainax indicando que la empresa estaba ahora en proceso de reestructuración. Hasta la fecha, Anno afirma que nadie de Gainax lo ha contactado personalmente con ningún tipo de disculpa o explicación.

En agosto de 2018, se anunció que Fukushima Gainax había sido adquirida por Kinoshita Group Holdings el 26 de julio, convirtiéndola en la nueva subsidiaria de Kinoshita. Fukushima Gainax cambió el nombre de su estudio a Gaina y se mudó a Koganei, Tokio el 9 de agosto. En diciembre de 2019, el director representante Tomohiro Maki fue arrestado por acusaciones de indecencia casi forzada en una aspirante a actriz de doblaje. Maki había sido nombrada directora representante en octubre, pero había sido directora de la junta de la compañía desde 2015 y anteriormente se desempeñó como directora de Gainax International, una compañía separada que capacitaba a actores de doblaje y otros talentos, en el momento de los supuestos incidentes.

En febrero de 2020, Yasuhiro Kamimura (director representante de Groundworks) fue nombrado nuevo director representante de la compañía y se contrató una nueva junta directiva para la compañía con Yuko Takaishi (jefe de la División de Producción de Anime del Departamento de Negocios de Anime de Kadokawa), Atsushi Moriyama (King Records Rights Director de operaciones sénior de la división), y Yoshiki Usa (vicepresidente del director representante de Trigger) son los elegidos para formar parte de la junta. En diciembre de 2020, se informó que Tomohiro Maki fue sentenciado a 2,5 años de prisión por cometer actos indecentes.

- Películas

Título en inglés	Año(s)	Director/es
Royal Space Force: The Wings of Honnêamise	1987	Hiroyuki Yamaga
Nadia: The Movie	1991	Sho Aono
Evangelion: Death and Rebirth	1997	Hideaki Anno Masayuki Kazuya Tsurumaki
The End of Evangelion	1997	Hideaki Anno Kazuya Tsurumaki
Revival of Evangelion	1999	Hideaki Anno
Cutie Honey	2004	Hideaki Anno
Gunbuster vs. Diebuster	2006	Hideaki Anno Kazuya Tsurumaki

Gekijōban Tengen Toppa Gurren Lagann (Two-part movie series)	2008–2009	Hiroyuki Imaishi
Zero Century (Three-part movie series)	TBA	Hiroyuki Yamaga

Studio Ghibli

Studio Ghibli Inc. (株式会社スタジオジブリ, *Kabushiki-gaisha Sutajio Jiburi*) es un estudio de animación japonés con sede en Koganei, Tokio. Es mejor conocido por sus largometrajes animados y también ha producido varios temas cortos, comerciales de televisión y dos películas para televisión. Su mascota y símbolo más reconocible es un personaje llamado Totoro, un espíritu gigante inspirado en los perros mapache (*tanuki*) y los gatos de la película de anime de 1988 *My Neighbor Totoro*. Entre las películas más taquilleras del estudio se encuentran *El viaje de Chihiro* (2001), *El castillo ambulante de Howl* (2004) y *Ponyo* (2008). El estudio fue fundado el 15 de junio de 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, luego de adquirirlos activos de Topcraft. También ha colaborado con estudios de videojuegos en el desarrollo visual de varios juegos.

Cinco de las películas del estudio se encuentran entre los diez largometrajes de anime más taquilleros realizados en Japón. *El viaje de Chihiro* ocupa el segundo lugar, con una recaudación de 31.680 millones de yenes en Japón y más de 380 millones de dólares en todo el mundo; y *la princesa Mononoke* es la cuarta, con una recaudación de 20,18 mil millones de yenes. Muchos de sus trabajos han ganado el premio Animage Grand Prix. Cuatro han ganado el Premio de la Academia Japonesa a la Animación del Año. Cinco de sus películas han recibido nominaciones a los Premios de la Academia. *Spirited Away* ganó el Oso de Oro de 2002 y el Premio de la Academia de 2003 a la Mejor Película de Animación.

El 3 de agosto de 2014, Studio Ghibli suspendió temporalmente la producción tras el retiro de Miyazaki. En febrero de 2017, Suzuki anunció que Miyazaki había salido de su retiro para dirigir un nuevo largometraje, *¿Cómo vives?* (2023), que pretende ser su última película.

Fundación: 15 de junio de 1985
Fundadores: Hayao Miyazaki, Isao Takahata, Toshio Suzuki.

El nombre "Ghibli" fue elegido por Miyazaki a partir del sustantivo italiano *ghibli* (también usado en español), basado en el nombre árabe libio para el viento cálido del desierto (قبلي, *'ghiblī'*), con la idea de que el estudio "soplaría un nuevo viento a través de la industria del anime". También se refiere a un avión italiano, el Caproni Ca.309. Aunque la palabra italiana se transcribiría con mayor precisión como "Giburi" (ギブリ), con un sonido de g fuerte, el estudio está romanizado en japonés como *Jiburi.*

- Historia

Fundado el 15 de junio de 1985, Studio Ghibli estuvo encabezado por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki. Miyazaki y Takahata ya tenían una larga carrera en la animación cinematográfica y televisiva japonesa y habían trabajado juntos en *La gran aventura de Horus, El príncipe del sol* en 1968 y ¡El *panda! ¡Vamos, Panda!* películas en 1972 y 1973. En 1978, Suzuki se convirtió en editor de la revista de manga Animage de Tokuma Shoten, donde la primera película que eligió fue *Horus*. Un año después de su llamada telefónica con Takahata y su primer encuentro con Miyazaki, ambos sobre *Horus*, hizo una llamada telefónica sobre la primera película que dirigió Miyazaki: *El castillo de Cagliostro*.

El estudio fue fundado después del éxito de la película de 1984 *Nausicaä of the Valley of the Wind*. Suzuki formó parte del equipo de producción de la película y fundó Studio Ghibli con Miyazaki, quien también invitó a Takahata a unirse a ellos.

El estudio ha producido principalmente películas de Miyazaki, siendo Takahata el segundo director más prolífico (sobre todo con *La tumba de las luciérnagas*). Otros directores que han trabajado con Studio Ghibli incluyen a Yoshifumi Kondō, Hiroyuki Morita, Gorō Miyazaki e Hiromasa Yonebayashi. El compositor Joe Hisaishi ha proporcionado las bandas sonoras de la mayoría de las películas de Studio Ghibli de Miyazaki. En su libro *Anime Classics Zettai!,* Brian Camp y Julie Davis destacaron a Michiyo Yasuda como *"un pilar del extraordinario equipo de diseño y producción de Studio Ghibli"*. Hubo un tiempo en que el estudio tenía su sede en Kichijōji, Musashino, Tokio.

Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki

En agosto de 1996, The Walt Disney Company y Tokuma Shoten formaron una sociedad en la que Walt Disney Studios sería el único distribuidor internacional de las películas animadas Studio Ghibli de Tokuma Shoten. Bajo este acuerdo, Disney también acordó financiar el 10% de los costos de producción del estudio. Desde entonces, las tres películas antes mencionadas de Miyazaki en Studio Ghibli que fueron previamente dobladas por Streamline Pictures han sido dobladas por Disney. El 1 de junio de 1997, Tokuma Shoten Publishing consolidó sus operaciones de medios al fusionar Studio Ghibli, el software Tokuma Shoten Intermedia y Tokuma International en una sola ubicación.

A lo largo de los años, ha habido una estrecha relación entre Studio Ghibli y la revista *Animage*, que regularmente publica artículos exclusivos sobre el estudio y sus miembros en una sección titulada "Notas de Ghibli". Las ilustraciones de las películas de Ghibli y otras obras aparecen con frecuencia en la portada de la revista. La novela *Umi ga Kikoeru de* Saeko Himuro se serializó en la revista y posteriormente se adaptó a *Ocean Waves*, el primer largometraje animado de Studio Ghibli creado para televisión. Fue dirigida por Tomomi Mochizuki.

En octubre de 2001, se inauguró el Museo Ghibli en Mitaka, Tokio. Contiene exhibiciones basadas en películas de Studio Ghibli y muestra animaciones, incluida una serie de cortometrajes de Studio Ghibli que no están disponibles en otros lugares.

El estudio también es conocido por su estricta política de "no ediciones" en la concesión de licencias de sus películas en el extranjero debido a que *Nausicaä of the Valley of the Wind* se editó en gran medida para el estreno de la película en los Estados Unidos como *Warriors of the Wind*. La política de "no recortes" se destacó cuando el copresidente de Miramax, Harvey Weinstein, sugirió editar a *Princess Mononoke* para que sea más comercial. Se rumorea que un productor de Studio Ghibli envió una auténtica espada japonesa con un simple mensaje: *"Sin corte"*.

Era independiente

Entre 1999 y 2005, Studio Ghibli fue una marca subsidiaria de Tokuma Shoten; sin embargo, esa asociación terminó en abril de 2005, cuando Studio Ghibli se escindió de Tokuma Shoten y se restableció como una empresa independiente con sede reubicada.

El 1 de febrero de 2008, Toshio Suzuki renunció al cargo de presidente de Studio Ghibli, que ocupaba desde 2005, y Koji Hoshino (ex presidente de Walt Disney Japón) asumió el cargo. Suzuki dijo que quería mejorar las películas con sus propias manos como productor, en lugar de exigírselo a sus empleados. Suzuki decidió entregar la presidencia a

Hoshino porque Hoshino ha ayudado a Studio Ghibli a vender sus videos desde 1996 y también ha ayudado al lanzamiento de la película *Princess Mononoke* en los Estados Unidos. Suzuki todavía forma parte de la junta directiva de la empresa.

Dos cortometrajes de Studio Ghibli creados para el Museo Ghibli se proyectaron en el Carnegie Hall Citywise Japan NYC Festival: "House Hunting" y "Mon Mon the Water Spider" se proyectaron el 26 de marzo de 2011.

Takahata desarrolló un proyecto para su lanzamiento después de Gorō Miyazaki (director de *Tales from Earthsea* e hijo de Hayao) *The Tale of the Princess Kaguya*, una adaptación de *The Tale of the Bamboo Cutter*. La última película que dirigió Hayao Miyazaki antes de retirarse de los largometrajes fue *The Wind Rises*, que trata sobre el Mitsubishi A6M Zero y su creador.

El domingo 1 de septiembre de 2013, Hayao Miyazaki realizó una conferencia de prensa en Venecia para confirmar su retiro y dijo: *"Sé que dije que me retiraría muchas veces en el pasado. Muchos de ustedes deben pensar: 'Una vez más'. Pero esta vez hablo bastante en serio".*

En 2013, se creó un documental dirigido por Mami Sunada llamado *The Kingdom of Dreams and Madness* (夢と狂気の王国, *Yume to kyōki no ōkoku*) que profundiza en las vidas de quienes trabajan en Studio Ghibli y las producciones de la películas animadas *The Wind Rises* y *The Tale of the Princess Kaguya*, que incluyen bocetos de guiones gráficos, entintado, pintura y selección de actores de voz para las películas.

El 31 de enero de 2014, se anunció que Gorō Miyazaki dirigirá su primera serie de televisión de anime, *Sanzoku no Musume Rōnya*, una adaptación de *Ronia the Robber's Daughter* de Astrid Lindgren para NHK. La serie está animada por computadora, producida por Polygon Pictures y coproducida por Studio Ghibli.

En marzo de 2014, Toshio Suzuki se retiró como productor y asumió el nuevo cargo de gerente general. Yoshiaki Nishimura reemplazó a Suzuki en el rol de productor.

El 3 de agosto de 2014, Toshio Suzuki anunció que Studio Ghibli haría una *"breve pausa"* para reevaluar y reestructurar a raíz del retiro de Miyazaki. Expresó algunas preocupaciones sobre a dónde iría la empresa en el futuro. Esto llevó a la especulación de que Studio Ghibli nunca volverá a producir otra película. El 7 de noviembre de 2014, Miyazaki declaró: *"Sin embargo, esa no era mi intención. Todo lo que hice fue anunciar que me retiraría y no haría más funciones"*. El productor principal Yoshiaki Nishimura, entre otros miembros del personal de Ghibli, como el director Hiromasa Yonebayashi, se fue para fundar Studio Ponoc en abril de 2015, trabajando en la película *María y la flor de la bruja*.

La película animada de fantasía de 2016 *The Red Turtle*, dirigida y coescrita por el animador holandés-británico Michaël Dudok de Wit en su debut cinematográfico, fue una coproducción entre Studio Ghibli y Wild Bunch.

En febrero de 2017, Toshio Suzuki anunció que Hayao Miyazaki había salido de su retiro para dirigir una nueva película con Studio Ghibli.

El 28 de noviembre de 2017, Koji Hoshino renunció como presidente; fue reemplazado por Kiyofumi Nakajima (ex director del Museo Ghibli). Luego, Hoshino fue nombrado presidente de Studio Ghibli.

En mayo de 2020, Toshio Suzuki confirmó que se está desarrollando una nueva película de Gorō Miyazaki en Studio Ghibli. El 3 de junio de 2020, Studio Ghibli anunció que la película sería una adaptación de la novela *Earwig and the Witch* de Diana Wynne Jones. La película fue anunciada como la primera película de Ghibli animada por computadora en 3D y programada para un estreno televisivo en NHK a fines de 2020.

- Películas

Año	Título en inglés	Director	Guionistas	Productores	Música	Estreno
1986	*Castle in the Sky*	Hayao Miyazaki		Isao Takahata	Joe Hisaishi	August 2, 1986
1988	*Grave of the Fireflies*	Isao Takahata		Tōru Hara	Michio Mamiya	April 16, 1988
	My Neighbor Totoro	Hayao Miyazaki			Joe Hisaishi	
1989	*Kiki's Delivery Service*			Hayao Miyazaki		July 29, 1989
1991	*Only Yesterday*	Isao Takahata		Toshio Suzuki	Katz Hoshi	July 20, 1991
1992	*Porco Rosso*	Hayao Miyazaki			Joe Hisaishi	July 18, 1992
1993	*Ocean Waves*	Tomomi Mochizuki	Seiji Okuda Nozomu Takahashi		Shigeru Nagata	May 5, 1993
1994	*Pom Poko*	Isao Takahata			Shang Shang Typhoon	July 16, 1994
1995	*Whisper of the Heart*	Yoshifumi Kondō	Hayao Miyazaki		Yuji Nomi	July 15, 1995
1997	*Princess Mononoke*	Hayao Miyazaki			Joe Hisaishi	July 12, 1997
1999	*My Neighbors the Yamadas*	Isao Takahata			Akiko Yano	July 17, 1999
2001	*Spirited Away*	Hayao Miyazaki			Joe Hisaishi	July 20, 2001
2002	*The Cat Returns*	Hiroyuki Morita	Reiko Yoshida	Toshio Suzuki Nozomu Takahashi	Yuji Nomi	July 19, 2002
2004	*Howl's Moving Castle*	Hayao Miyazaki		Toshio Suzuki	Joe Hisaishi	November 20, 2004
2006	*Tales from Earthsea*	Gorō Miyazaki	Gorō Miyazaki Keiko Niwa		Tamiya Terashima	July 29, 2006
2008	*Ponyo*	Hayao Miyazaki			Joe Hisaishi	July 19, 2008
2010	*Arrietty*	Hiromasa Yonebayashi	Hayao Miyazaki Keiko Niwa		Cécile Corbel	July 17, 2010
2011	*From Up on Poppy Hill*	Gorō Miyazaki			Satoshi Takebe	July 16, 2011
2013	*The Wind Rises*	Hayao Miyazaki			Joe Hisaishi	July 20, 2013
	The Tale of the Princess Kaguya	Isao Takahata	Isao Takahata Riko Sakaguchi	Yoshiaki Nishimura		November 23, 2013
2014	*When Marnie Was There*	Hiromasa Yonebayashi	Hiromasa Yonebayashi Keiko Niwa Masashi Ando		Takatsugu Muramatsu	July 19, 2014
2016	*The Red Turtle¡*	Michael Dudok De Wit	Michaël Dudok de Wit Pascale Ferran	Toshio Suzuki Isao Takahata Vincent Maraval Pascal Caucheteux Grégoire Sorlat	Laurent Perez del Mar	May 18, 2016
2020	*Earwig and the Witch¡*	Gorō Miyazaki	Keiko Niwa Emi Gunji	Toshio Suzuki	Satoshi Takebe	December 30, 2020 August 27, 2021
2023	*How Do You Live?*	Hayao Miyazaki			Joe Hisaishi	July 14, 2023

Studio Nue

Studio Nue, Inc. (スタジオぬえ) es un estudio de diseño japonés formado en 1972 (como Crystal Art Studio) por Naoyuki Kato, Kenichi Matsuzaki, Kazutaka Miyatake y Haruka Takachiho. Crystal Art Studio cambiaría su nombre a Studio Nue en 1974.

Fundación: 1972.
Fundadores: Naoyuki Kato, Kenichi Matsuzaki, Kazutaka Miyatake, Haruka Takachiho.

En 1970, con Kenichi Matsuzaki como presidente, se estableció SF Central Art, un club de fans centrado en las ilustraciones de ciencia ficción.

Matsuzaki y los otros miembros principales, Haruka Takachiho (su verdadero nombre era Kiminori Takegawa en ese momento), Kazuki Miyatake y Naoyuki Kato, establecieron una sociedad limitada, Crystal Art Studio, en para ejercer actividades profesionales después de graduarse de la universidad en 1972. Al principio, su negocio principal era crear arte e ilustraciones para el programa infantil "Hirake! Ponkikki", que fue presentado por el productor de televisión Koichiro Noda.

En 1974, Crystal Art Studio se disolvió y se trasladó a Studio Nue.

Además de crear portadas e ilustraciones para numerosas novelas de ciencia ficción, como revistas de ciencia ficción, libros de ciencia ficción nacionales y extranjeros de Hayakawa Shobo, y Mooks, etc., también ha trabajado en muchos comentarios visuales para obras de ciencia ficción. En el campo del japonés SF art, Motoichiro Takebe será reconocido como líder de la próxima generación que le seguirá. En particular, el traje de poder diseñado para la ilustración de la novela de Heinlein "Space Warrior" tuvo una gran influencia en el traje móvil de "Mobile Suit Gundam".

En el campo de la animación, "Zero Tester" fue el primer diseño mecánico subcontratado para la animación japonesa (bajo el nombre de John Dedwa). Desde entonces, ha estado a cargo del diseño de submechas y escenarios literarios para las obras de Leiji Matsumoto, como Space Battleship Yamato y Space Pirate Captain Harlock, así como obras de superrobots para Japan Sunrise (ahora Sunrise). A medida que el auge de la ciencia ficción se extendió por todo Japón debido a la influencia de las películas "Star Wars" y "Mobile Suit Gundam", gradualmente fue siendo reconocido por los fanáticos detrás de escena.

En la década de 1980, ingresó a la industria de la planificación. En particular, la animación televisiva "The Super Dimension Fortress Macross", que fue el primer trabajo original como padre del proyecto, hizo famoso el nombre de "Studio Nue" con una idea novedosa y, posteriormente, produjo una serie de series de Macross. Además, las novelas de Haruka Takachiho "Crusher Joe" y "Dirty Pair" han ganado popularidad como series de televisión, películas y OVA como obras representativas de la ópera espacial japonesa.

Desde la década de 1990, los miembros se han centrado en sus actividades individuales, pero continúan involucrados en varios trabajos de ciencia ficción hasta el día de hoy.

Como dijo el escritor de ciencia ficción Sakyo Komatsu en su Seminario de ciencia ficción, El arte de ciencia ficción de Japón comenzó con el lanzamiento de SF Magazine y Kanamori estaban activos.

Los primeros integrantes de Nue fueron una generación que fue golpeada directamente por la impactante innovación visual en 1968, 2001: Una Odisea del Espacio.

A diferencia de la generación anterior, era un grupo más maníaco que surgió por primera vez del fandom de la ciencia ficción.

Naoyuki Kato de Studio Nue, Kazutaka Miyatake, Shōji Kawamori y Shigeru Morita se reúnen en un panel de Syd Mead.

Fue muy utilizado por el director Tadao Nagahama y otros en la dirección de la animación televisiva, y proporcionó excelentes ideas que ampliaron el mundo del trabajo, como ilustraciones en perspectiva de robots. Muchos de los conocimientos técnicos de las animaciones de robots y las obras de ciencia ficción actuales se basan en ideas creadas por Nue. En este sentido, sus logros en la industria del anime son significativos, ya que creó una parte de la cultura de la animación robótica, que se ha convertido en un género importante en la industria de la animación japonesa actual.

Sin embargo, por otro lado, dado que Studio Nue era solo un estudio de planificación de ciencia ficción y no una productora responsable de la producción real de la animación principal, se dice que los diseñadores que pertenecían a Nue tenían una idea de la realidad del sitio de producción de animación televisiva y juguetes. También se vislumbra un lado que es difícil de describir. Había una tendencia no pequeña a incluir una gran cantidad de información que superaba con creces la capacidad de comprensión.

En la escena de producción de anime, se llama "Nue Mecha", en referencia a sus características. La información y la configuración se empaquetaron en detalle, y hubo algunas partes que se pudieron ajustar.

Además, del personal de diseño de una juguetera que crea un modelo tridimensional, es un diseño que despierta el deseo de asumir el reto de la comercialización, era difícil decir que fue bien recibido, ya que el trabajo de montaje se volvió complicado y se convirtió en un obstáculo para la reducción de costos, y era difícil garantizar la movilidad y la durabilidad, que son elementos importantes para los juguetes de los niños, e incluso la seguridad. Por esta razón, no era raro que las empresas y los directores se mostraran reacios a contratar personal de Nue, a pesar de que reconocían su excelente diseño, ideas y puntos de vista. Incluso Japan Sunrise, que debería tener una conexión relativamente profunda con Nue, recibió la primera pista de Haruka Takachiho para "Mobile Suit Gundam". Hubo una situación en la que se nombró a Kunio como diseñador mecánico.

Tales diseños y configuraciones intrincados que el sitio de producción real no puede manejar se omiten en gran medida cuando el producto se completa como una animación o un juguete real, en contra de los deseos del personal de Nue, o se organizan en una dirección que hace que sea más fácil de hacer. No era raro que lo fuera. Si miras de cerca, esto se puede ver en la mayoría de los trabajos relacionados con Nue hasta la década de 1980, y un ejemplo particularmente notable es "Super Combined Magical Robot Gingaiser". Además, incluso en el lado de la producción

que produjo animación con el diseño de Nue, hay una tendencia a dividirse con relativa claridad entre quienes usan Nue como diseño mecánico y quiénes no.

En comparación con los primeros días, se dice que los diseños de los diseñadores actuales de Nue-kei están más o menos en línea con la realidad de la producción de anime y juguetes.

- Trabajos

- 1973 Zero Tester (diseño mecánico y concepto John Dedois, no bajo el nombre de Nue)
- 1974 Space Battleship Yamato (Cooperación de diseño: Studio Nue, créditos del episodio 7)
- 1975 Brave Raideen (sin créditos, Brueger, etc.)
- 1976 Chodenji Robo Combattler V (diseño mecánico, sub, cabina, etc.)
- 1977 Súper máquina electromagnética Voltes V (diseñada por mecánico, sub)
- 1977 Invincible Chojin Zambot 3 (cooperación de diseño mecánico, Sub, King Bial, etc.)
- 1977 Super Robot Mágico Combinado Gingaiser (Diseño Mecánico): Takachiho está a cargo del nombre armado.
- 1978 Capitán pirata espacial Harlock (cooperación de diseño mecánico)
- 1978 Tosho Daimos (diseño mecánico, sub)
- 1978 Adiós al acorazado espacial Yamato Warriors of Love (cooperación con ajustes mecánicos)
- 1978 Space Battleship Yamato 2 (codiseñado)
- 1979 ☆Ultraman (Diseño mecánico: Kawamori, Ultria, etc.)
- 1979 Warrior Gordian (Configuración mecánica: Kawamori, Sub, Arno, etc.)
- 1979 Galaxy Express 999 (The Galaxy Express 999, Cooperación de diseño)
- 1980 Forever Yamato (cooperación de diseño)
- 1981 Gold Lightan (Configuración mecánica: Kawamori, Sub)
- 1981 Ulysses 31 (Diseño mecánico: Studio Nue, Emisión en Francia)
- 1982 Arcadia de mi juventud (cooperación de diseño)
- 1982 Technopolis 21C (Diseño mecánico: Miyatake)
- 1982 pista sin fin SSX (cooperación de diseño)
- 1982 The Super Dimension Fortress Macross (original: Studio Nue, composición de la serie/guión: Matsuzaki, diseño mecánico: Miyatake, Kawamori)
- 1983 Holy Warrior Dunbine (Diseño mecánico: Miyatake, Danbine, etc.)
- 1983 Super Dimension Century Orguss (original: Studio Nue, composición de la serie/guión: Matsuzaki, diseño mecánico: Miyatake, Ishizu)
- 1983 Crusher Joe (original/guión/supervisión: Haruka Takachiho, diseño mecánico: Kawamori)
- 1984 La Superdimensión Fortaleza Macross ¿Recuerdas el amor?
- 1986 El gran partido de la pareja sucia El misterio de Norlandia (Ishizu)
- 1987 Versión teatral Dirty Pair (Miyatake, Morita, Sato)
- 1987 La Superdimensión Fortaleza Macross Flash Back 2012
- 1987 Hell Target (cooperación de producción: Studio Nue)
- 1987 Dangaioh, la gran estrella de Breaking Evil (Kawamori, Ishizu)
- 1988 Pareja sucia (versión OVA, Ishizu)
- 1988 Apunta a la cima (Miyatake, diseño de acorazado)
- 1988 Space Warrior (diseño mecánico: Miyatake, renovación del diseño del traje motorizado)
- 1988 Legend of the Galactic Heroes (cooperación en diseño y producción de naves)
- 1989 Crusher Joe Trap en la prisión helada (Kawamori, Ishizu)
- 1989 Crusher Joe Arma final Ceniza (Kawamori, Miyatake)
- 1990 Parcela sucia 005 (Ishizu, Miyatake)
- 1991 New Century GPX Cyber Formula Series (Diseño de la máquina: Kawamori)

- 1991 Gadurín (original)
- 1991 Mobile Suit Gundam 0083 STARDUST MEMORY (Diseño mecánico: Kawamori)
- 1993 Moldiver (Diseño conceptual: Miyatake, Kawamori)
- 1994 Pareja sucia FLASH (Miyatake)
- 1994 Macross Plus
- 1994 serie Macross 7
- 1996 Escaflowne en el cielo (Original: Kawamori)
- 1998 Azul No. 6 (Kawamori)
- 1999 Enlaces de ángel estrella ángel (Miyatake)
- 1999 Doraemon: Nobita's Space Drift (Cooperación de diseño: Studio Nue, Miyatake)
- 2002 Macross Zero (Miyatake, Diseño Birdman)
- 2003 Submarino 707R (Miyatake)
- 2005 Eureka Seven (Diseño conceptual: Miyatake)
- 2006 Flota de vidrio (Miyatake)
- 2006 BANDERA (Miyatake)
- 2007 Proyecto Ω
- 2008 Serie Macross F (Diseño conceptual: Miyatake)
- 2008 Titania (Miyatake)

- Trabajos de animación secundarios

- 1979 Mobile Suit Gundam (Kenichi Matsuzaki participa en el guión. Se idean escenarios de fondo como las partículas de Minovsky)
- 1980 La ballena blanca de Mu (Guión: Matsuzaki)
- 1980 Legendary Giant Ideon (Guión: Matsuzaki)
- 1981 Galaxy Whirlwind Braiger (Guión: Matsuzaki)
- 1983 Crusher Joe (actor de voz: Mizuhara Akitsu. Reparto mencionado anteriormente).
- 1986 Galforth (investigación de ciencia ficción: Matsuzaki)
- 1987 Armored Senki Dragner (Guión: Matsuzaki)
- 1987 Bubblegum Crisis (Parte 1 guión: Matsuzaki)
- 1999 Turn -A Gundam (investigación del escenario: Morita)
- 2002 Mobile Suit Gundam SEED (Guión/Configuraciones especiales: Morita)
- 2004 Mobile Suit Gundam SEED DESTINY
- 2007 THE IDOLM@STER XENOGLOSSIA (Escenario especial: Morita)
- 2008 Barril de línea de hierro (escenario especial: Morita)
- 2012 Rinne no Lagrange (cooperación de composición/guión: Morita)
- 2012 Space Battleship Yamato 2199 (Guión: Morita)
- 2013 Aoki Hagane no Arpeggio (investigación de ciencia ficción: Morita)
- 2014 Argevolun (Revisión del escenario: Morita)

Studio Trigger

Trigger Inc. (株式会社トリガー, Kabushiki-gaisha Torigā), también conocido como Studio Trigger, es un estudio de animación japonés fundado por los ex empleados de Gainax Hiroyuki Imaishi y Masahiko Ōtsuka en 2011. Ha producido obras de anime que incluyen Kill la Kill (2013), Little Witch Academia (cortometrajes, 2013 y 2015; series de televisión, 2017), Promare (2019), BNA: Brand New Animal (2020) y Cyberpunk: Edgerunners (2022).

Fundación: 22 de agosto de 2011.
Fundadores: Hiroyuki Imaishi, Masahiko Otsuka.

Studio Trigger fue fundado por el ex empleado de Gainax, Hiroyuki Imaishi, luego de su éxito con *Gurren Lagann* (2007). Esto condujo a la creación de Studio Trigger, con el humor visual y el estilo de *Gurren Lagann* definiendo el trabajo del estudio*, y Trigger* siendo visto como un sucesor de Gainax.

Studio Trigger fue establecido el 22 de agosto de 2011 por Hiroyuki Imaishi y Masahiko Ōtsuka poco después de dejar Gainax. El nombre del estudio y el sitio web oficial se revelaron en octubre de 2011. Junto con la asistencia en la producción de varias series, Trigger ha lanzado un cortometraje, *Little Witch Academia*, y ha desarrollado su primera serie de televisión de anime original, *Kill la Kill*, que se emitió desde octubre de 2013 hasta marzo de 2014. El 8 de julio de 2013, Trigger lanzó un proyecto de Kickstarter para financiar un segundo episodio de *Little Witch Academia*. El proyecto fue bien recibido y logró su objetivo de 150.000 dólares en menos de cinco horas, y luego recaudó un total de 625.518 dólares.

Studio Trigger, junto con los estudios Sanzigen y Ordet, se unieron al holding conjunto Ultra Super Pictures.

En 2018, Studio Trigger creó un Patreon con el objetivo de adquirir los fondos necesarios para proyectos y mercancías. Ofrecen una opción de 1 y 5 dólares estadounidenses para los patrocinadores (incluido un nivel limitado de 80 dólares estadounidenses que envía un dibujo al patrocinador) y actualmente tienen más de 1900 patrocinadores en la plataforma, recaudando más de 5000 dólares estadounidenses por mes.

- Películas

Año	Título en inglés	Director/es	Dur.	Notas
2013	*Little Witch Academia*	Yoh Yoshinari	30m	Producido para Anime Mirai 2013.
2015	*Little Witch Academia: The Enchanted Parade*		55m	Secuela de la primera *Little Witch Academia* film.
2019	*Promare*	Hiroyuki Imaishi	115m	Animación CG producida por Sanzigen.
2023	*Gridman Universe*	Akira Amemiya	-	Crossover entre *SSSS.Gridman* y *SSSS.Dynazenon*.

Bandai Namco Filmworks

Anteriormente conocido como Sunrise Inc., es un estudio de animación japonés fundado en septiembre de 1972 y con sede en Ogikubo, Tokio. Sus nombres anteriores también eran Soeisha, Nippon Sunrise y Sunrise Studio.

Su división principal, Sunrise (サンライズ, *Sanraizu*), es reconocida por series de anime originales populares y elogiadas por la crítica como *Gundam*, *Cowboy Bebop*, *Space Runaway Ideon*, *Armored Trooper Votoms*, *Magic God Hero Legend Wataru*, *Yoroiden Samurai Troopers*, *Future GPX Cyber Formula*, *Crush Gear Turbo*, *La visión de Escaflowne*, *Love Live!*, *Cazador de brujas Robin*, *My-HiME*, *My-Otome*,*Code Geass: Lelouch of the Rebellion*, *Tiger & Bunny* y *Cross Ange: Rondo of Angel and Dragon*, así como sus numerosas adaptaciones de aclamadas novelas ligeras que incluyen *Crest of the Stars*, *Dirty Pair*, *Horizon in the Middle of Nowhere* y *Accel World* y manga como *City Hunter*, *Inuyasha*, *Outlaw Star*, *Yakitate!! Japan*, *Planetes*, *el sargento. Sapo*, *Gintama* y *Kekkaishi*. Sus producciones suelen presentar secuencias de acción y animación fluidas y muchos fans se refieren a la calidad de su trabajo como "Sunrise Smooth".

La mayor parte de su trabajo son títulos originales creados internamente por su personal creativo bajo un seudónimo colectivo, Hajime Yatate. También operaron un estudio de videojuegos desaparecido, Sunrise Interactive. Sunrise lanzó una editorial de novelas ligeras, *Yatate Bunko Imprint*, el 30 de septiembre de 2016, para publicar títulos originales y complementar sus franquicias existentes con nuevos materiales. Los animes creados por Sunrise que han ganado el Animage Anime Grand Prix son *Mobile Suit Gundam* en 1979 y la primera mitad de 1980, *Space Runaway Ideon* en la segunda mitad de 1980, *Crusher Joe* (una coproducción con Studio Nue) en 1983, *Dirty Pair* en 1985, *Future GPX Cyber Formula* en 1991, *Gundam SEED* en 2002, *Gundam SEED Destiny* en 2004 y 2005, *Code Geass: Lelouch of the Rebellion* en 2006 y 2007 y *Code Geass R2* en 2008, convirtiendo a Sunrise en el estudio que ganó el mayor número de premios Animage.

- Historia

Según una entrevista con los miembros de Sunrise, el estudio fue fundado por ex miembros de Mushi Production en 1972 como Sunrise Studio, Limited (有限会社サンライズスタジオ, *Yugen-kaisha Sanraizu Sutajio*). En lugar de que la producción de anime gire en torno a un solo creador (como Mushi, encabezado por Osamu Tezuka), Sunrise decidió que la producción debería centrarse en los productores. El mercado del anime convencional (como adaptaciones de manga, programas deportivos y adaptaciones de cuentos populares para niños) ya estaba dominado por empresas existentes, por lo que Sunrise decidió centrarse en el anime de robots, conocido por ser más difícil de animar pero que podría usarse para vender juguetes.

Logotipo para la marca Sunrise, utilizado desde finales de 1996. También se utilizó como logotipo corporativo hasta 2022.

Sunrise ha participado en muchas series de televisión de anime populares y aclamadas, que incluyen *Mobile Suit Gundam* (y sus derivados y secuelas desde 1979), la serie *Magic God Hero Legend Wataru* (1988–1997), the Brave (1990–1997) y La serie *Eldran* (1991-1993), ambas coproducidas con Takara Tomy, y la serie *Crest of the Stars* (1999-2001). Produjeron el apocalíptico *Space Runaway Ideon* en 1980.

La compañía ha coproducido varias series con Toei Company, incluyendo *Majokko Tickle* (del episodio 16), *Robot Romance Trilogy* (*Chōdenji Robo Combattler V* (1976), *Chōdenji Machine Voltes V* (1977), *Tōshō Daimos* (1978)), *Daltanious* y *Cyborg 009* (una coproducción de 1979 con Toei Animation). Sunrise es bien conocido por su serie de anime mecha (incluido *Gundam*), como *Invincible Steel Man Daitarn 3* (1978), *Fang of the Sun Dougram* (1981), *Armored Trooper Votoms* y *Serie Aura Battler Dunbine* (1983), *Blue Comet SPT Layzner* (1985), *Patlabor* (1989), *The Vision of Escaflowne* (1996), *The Big O* (1999/2003), *Overman King*

Gainer (2002), *Zegapain* (2007), *Code Geass* (2006/2008), *Tiger & Bunny* (2011) y *Valvrave the Liberator* (2013), y trabajó con Tsuburaya Productions para animar *The Ultraman* (1979).

El 1 de abril de 2022, Bandai Namco Holdings adoptó un nuevo logotipo que se había revelado inicialmente en octubre de 2021 y, con él, se produjo una importante reorganización de la organización, lo que resultó en que Sunrise subsumiera la división de artes visuales de Bandai Namco Arts, que se disolvió ese mismo día. Después de esto, la compañía adoptó el mismo logotipo que su matriz y adoptó el nombre de Bandai Namco Filmworks. Su división de música, Sunrise Music, ha incorporado de manera similar las operaciones musicales de Bandai Namco Arts, incluido Lantis, y cambió su nombre a Bandai Namco Music Live. El nombre de Sunrise se ha mantenido como una de las principales marcas de la empresa.

- Estudios

- Studio 1 se creó cuando se fundó Sunrise en 1972. Los trabajos notables incluyen *Mobile Suit Gundam*, *Space Runaway Ideon*, *Armored Trooper Votoms*, *Patlabor* e *Inuyasha*. También fue el estudio responsable de varias entregas posteriores de Gundam: *G*, *Wing*, *X*, *Turn A*, *Unicorn*, *Reconguista in G*, *Thunderbolt*, *Narrative* y *Hathaway*.
- Studio 2 se creó alrededor de 1974–75, y algunos miembros clave se fueron para formar Bones en 1998. Los trabajos notables incluyen *Aura Battler Dunbine* y algunas entregas de Gundam: incluyendo *Zeta*, *ZZ*, *Victory*, *Char's Counterattack* y *F91*. También trabajó en *The Vision of Escaflowne* y *Cowboy Bebop*, coproduciendo una adaptación cinematográfica de cada una con Bones.
- Studio 3 se creó en 1975. Los primeros trabajos incluyeron *Blue Comet SPT Layzner* y *City Hunter*. Fue responsable de muchas entregas de Gundam, incluidas *0083*, *08th MS Team* y series de televisión de la franquicia: *00*, *AGE*, *Build Fighters*, *Build Fighters Try*, *Iron-Blooded Orphans* y *The Witch from Mercury.*
- Studio 4 se creó en 1979 y entre sus obras notables se incluye el anime *The Ultraman.* El estudio quedó inactivo en 1987. El Studio 4 actual comenzó como soporte para Studio 2 y se conocía como Studio Iogi (井荻スタジオ) (llamado así por el seudónimo del director de Sunrise, Yoshiyuki Tomino). El primer trabajo importante del estudio fue *Dirty Pair* de 1985, y otros trabajos notables incluyen *Planetes*, *s-CRY-ed* y *Code Geass*.
- Studio 5 también se creó en 1979. Uno de sus productores fue Mikihiro Iwata, uno de los fundadores de A-1 Pictures. Los trabajos notables incluyen *Crest of the Stars*, las películas de *InuYasha, Daily Lives of High School Boys*, *Aikatsu!*, *¡Buena Suerte Chica!*, *Gin Tama*, *Mobile Suit SD Gundam* y *Mobile Suit Gundam 0080: Guerra en el bolsillo*.
- Studio 6 fue creado en 1983. Los trabajos notables incluyen *The Big O*, *Sgt. Rana* y *Tigre y conejito*, también proporcionaron animación a *Batman: The Animated Series*. Algunos miembros se fueron para formar Bridge en 2007.
- Studio 7 se creó en 1985. Su primer trabajo, sin acreditar, fue en la serie de dibujos animados estadounidense *Centurions: Power Xtreme*, y se destaca por *Sacred Seven*, *s-CRY-ed* y la serie *Yūsha*. Algunos miembros se fueron para formar Manglobe en 2002.
- Establecido alrededor de 1995, Studio 8 se destaca por *My-HiME*, *Buddy Complex*, *Idolmaster: Xenoglossia*, *The Girl Who Leapt Through Space*, *Horizon in the Middle of Nowhere*, *Accel World* y *Love Live!*.
- El estudio hermano de Studio 7, Studio 9, se estableció en 1996. Los trabajos notables incluyen *Gasaraki*, *Infinite Ryvius*, *Mobile Suit Gundam SEED* y *SEED Destiny*, *Argento Soma* y *Battle Spirits*.
- El estudio hermano de Studio 5, Studio 10, se estableció alrededor de 1996. Los trabajos notables incluyen *Outlaw Star*, *Dinosaur King* y *Phi Brain: Puzzle of God*.
- El estudio hermano de Studio 8, Studio 11, se estableció en 2009 y trabajó en *Kurokami* y la serie *SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors*.
- El estudio de producción de CG de Sunrise, DID, ayuda a crear CG para muchos de los programas de la compañía (en particular, *Tiger & Bunny*, *Zegapain*, *Cross Ange*, *Valvrave the Liberator*, *Gundam MS Igloo* y *Gundam The Origin*). También producen trabajo CG para otros estudios de animación, incluido *Space Battleship Yamato 2199* de Xebec.

- Anteriormente conocido como Ogikubo Studio (荻窪スタジオ) o Sunrise Emotion, Nerima Studio es mejor conocido por *Freedom Project*, *Valvrave the Liberator*, la película de anime *King of Thorn y Cross Ange*.
- Sunrise Origin Studio es el estudio de animación intermedia de Sunrise que realiza animaciones intermedias para títulos de anime de otros estudios, como *My Hero Academia* o *The Boy and the Beast*.
- Sunrise Beyond Inc. es una subsidiaria de Sunrise establecida después de la compra y cierre de Xebec. Algunos de sus trabajos incluyen *Gundam Build Divers Re:Rise* y *King's Raid: Successors of the Will*.
- White Base es un nuevo estudio que abrirá en noviembre de 2021 y lleva el nombre del famoso barco de guerra de Gundam.

- Películas

Título en inglés	Año	Estudio
Mobile Suit Gundam (Movie)	Marzo 1981	Studio 4
Mobile Suit Gundam: Soldiers of Sorrow	Julio 1981	Studio 4
Mobile Suit Gundam: Encounters in Space	Marzo 1982	Studio 3
The Ideon: A Contact	Julio 1982	Studio 3
The Ideon: Be invoked	Julio 1982	Studio 3
Crusher Joe	Marzo 12, 1983	Studio 4
Document Dougram	Julio 9, 1983	Studio 1
Choro-Q Dougram	Julio 9, 1983	Studio 1
Xabungle Graffiti	Julio 9, 1983	Studio 2
Arion	Marzo 15, 1986	Studio 1
Dirty Pair: Project Eden	Noviembre 1986	Studio 1
Bats & Terry	Marzo 14, 1987	Studio 3
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack	Marzo 12, 1988	Studio 2
The Five Star Stories	Marzo 11, 1989	Studio 2
City Hunter: 357 Magnum	Junio 17, 1989	Studio 3
Mobile Suit SD Gundam's Counterattack	Julio 15, 1989	Studio 5
Gunhed	Julio 22, 1989	
Mobile Suit Gundam F91	Marzo 16, 1991	Studio 2
Mobile Suit Gundam 0083: The Last Blitz of Zeon	Agosto 29, 1992	Studio 3
Mobile Suit SD Gundam Festival	Marzo 13, 1993	Studio 3 & Studio 1
Gundam Wing: Endless Waltz -Special Edition-	Agosto 1, 1998	Studio 1
Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team: Miller's Report	Agosto 1, 1998	Studio 3
Firefighter! Daigo of Fire Company M	Julio 27, 1999	Studio 5
Escaflowne: A Girl in Gaea	Junio 24, 2000	
Pokémon 3: The Movie	Julio 8, 2000	
Cowboy Bebop: The Movie	Septiembre 2001	
Inuyasha the Movie: Affections Touching Across Time	Diciembre 2001	Studio 5
Turn A Gundam: Earth Light	Febrero 2002	Studio 1
Turn A Gundam: Moonlight Butterfly	Febrero 2002	Studio 1
Crush Gear: Kaizaban's Challenge	Julio 2002	Studio 10

Título en inglés	Año	Estudio
inuyasha the Movie: The Castle Beyond the Looking Glass	Diciembre 2002	Studio 5
Inuyasha the Movie: Swords of an Honorable Ruler	Diciembre 2003	Studio 5
Steamboy	Agosto 2004	Nerima Studio
Inuyasha the Movie: Fire on the Mystic Island	Diciembre 2004	Studio 5
Keroro Gunsō the Super Movie	Marzo 2006	Studio 6
Kaiketsu Zorori: The Battle for the Mysterious Treasure	Marzo 2006	Studio 5
Keroro Gunsō the Super Movie 2: The Deep Sea Princess	Marzo 2007	Studio 6
Chibi Kero: Secret of the Kero Ball!?	Marzo 2007	Studio 6
Keroro Gunso the Super Movie 3: Keroro vs. Keroro Great Sky Duel	Marzo 2008	Studio 6
Musha Kero: Debut! Sengoku Planet Ran Big Battle!!	Marzo 2008	Studio 6
Pailsen Files the Movie	Enero 2009	Sunrise D.I.D
Keroro Gunso the Super Movie 4: Gekishin Dragon Warriors	Marzo 2009	Studio 6
Kero 0: Depart! Assembly of Everyone!!	Marzo 2009	Studio 6
Keroro Gunso the Super Movie: Creation! Ultimate Keroro, Wonder Space-Time Island	Febrero 2010	Studio 6
Chō Denei-ban SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors	Febrero 2010	Nerima Studio
Gintama: The Movie	Abril 2010	Studio 5
King of Thorn	Mayo 2010	Nerima Studio
Colorful	Agosto 2010	
Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A Wakening of the Trailblazer	Septiembre 2010	Studio 3
s-CRY-ed: Alteration TAO	Noviembre 2011	Studio 4
Sacred Seven: Wings of Gingetsu	Enero 2012	Studio 7
s-CRY-ed: Alteration QUAN	Marzo 2012	Studio 4
Tiger & Bunny: The Beginning	Septiembre 2012	Studio 6
Nerawareta Gakuen	Noviembre 2012	Studio 8
Zorori's Big Big Big Big Adventure!	Diciembre 2012	Studio 5
Gintama: The Movie: The Final Chapter: Be Forever Yorozuya	Julio 2013	Studio 5
Short Peace	Julio 2013	Nerima Studio
Kaiketsu Zorori: Protect It! The Dinosaur Egg	Diciembre 2013	Studio 5
Tiger & Bunny: The Rising	Febrero 2014	Studio 6
Aikatsu! The Movie	Diciembre 2014	Studio 5
Love Live! The School Idol Movie	Junio 2015	Studio 8
Kaiketsu Zorori: Heroes of Space	Septiembre 2015	Studio 5
Accel World: Infinite Burst	Julio 2016	Studio 8
Zegapain ADP	Octubre 2016	Studio 9
Love Live! Sunshine!! The School Idol Movie: Over the Rainbow	Enero 2019	Studio 8
City Hunter the Movie: Shinjuku Private Eyes	Febrero 2019	Studio 1

Título en inglés	Año	Estudio
Code Geass: Lelouch of the Re;surrection	Febrero 2019	
Gundam Reconguista in G	Noviembre 2019–Agosto 2022	
Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash	Junio 2021–	
Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan's Island	Junio 2022	

Toei

Toei Company, Ltd. (東映株式会社, *Tōei Kabushiki-gaisha*), también llamado TOEI, es una empresa japonesa de desarrollo y publicación de películas, producción de televisión y distribución y videojuegos. Con sede en Tokio, Toei posee y opera 34 salas de cine en todo Japón (todas excepto dos operadas por su subsidiaria, T-Joy), estudios en Tokio y Kioto; y es accionista de varias compañías de televisión. Se destaca por crear programación animada conocida como anime, y dramas de acción en vivo conocidos como tokusatsu que utilizan efectos visuales especiales. También crea dramas históricos (jidaigeki). Fuera de Japón, es conocido como el accionista mayoritario de Toei Animation y propietario de las franquicias *Kamen Rider* y *Super Sentai*.

Toei es uno de los cuatro miembros de la Motion Picture Producers Association of Japan (MPPAJ) y, por lo tanto, es uno de los cuatro grandes estudios cinematográficos de Japón.

El nombre "Toei" se deriva del nombre anterior de la compañía "Tō kyō Ei ga Haikyū" (Compañía de distribución de películas de Tokio).

Fundación: 8 de junio de 1938.
Fundadores: Keita Goto.

- Historia

La predecesora de Toei, Toyoko Eiga Company, Ltd. (東横映画, *Tō-Yoko Eiga*, "Toyoko Films"), se incorporó en 1938. Fue fundada por Keita Goto, director ejecutivo de Tokyo-Yokohama Electric Railway (東京横浜電鉄, *Tōkyō-Yokohama Dentetsu*), el predecesor directo de Tokyu Corporation. Había erigido sus instalaciones inmediatamente al este de la Línea Tōkyū Tōyoko; administraron el sistema de estudio Tōkyū Shibuya Yokohama antes del Día VJ. Desde 1945 hasta la fusión de Toei, Tokyo-Yokohama Films arrendó a Daiei Motion Picture Company un segundo estudio en Kioto.

El 1 de octubre de 1950, Tokyo Film Distribution Company se incorporó como subsidiaria de Toyoko Eiga; en 1951 la empresa compró Ōizumi Films. La iteración actual de Toei se estableció el 1 de abril de 1951. A través de la fusión, obtuvieron los talentos y la experiencia combinados de los actores Chiezō Kataoka, Utaemon Ichikawa, Ryunosuke Tsukigata, Ryūtarō Ōtomo, Kinnosuke Nakamura, Chiyonosuke Azuma, Shirunosuke Toshin, Hashizo Okawa, y Satomi Oka.

En 1955, compraron el estudio de Kioto a Daiei. En 1956, Toei estableció una división de animación, Toei Animation Company, Limited en el antiguo estudio de animación Tokyo-Ōizumi, comprando los activos de Japan Animated Films (日本動画映画, *Nihon Dōga Eiga*, a menudo abreviado como 日動映画(Nichidō Eiga)), fundada en 1948. Toei fue pionera en el uso de "Henshin"/"transformación de personajes" en dramas de artes marciales de acción en vivo, una técnica desarrollada para las series *Kamen Rider*, *Metal Hero* y *Super Sentai*; el género actualmente continúa con *Kamen Rider* y *Super Sentai*.

En septiembre de 1964, Toei deja Tokyu Corporation.

En 1972, Toei comenzó a distribuir películas extranjeras en Japón.

En 1975, abrieron un parque temático en Kyoto Studio, el Toei Kyoto Studio Park.

- Películas

Toei comenzó a producir películas en 1953. Esta lista compila las películas por su fecha de estreno original, sus títulos comunes en inglés y sus títulos en japonés. Los títulos japoneses no son necesariamente traducciones directas de sus equivalentes en inglés.

Para los largometrajes, Toei se estableció como productor de películas B, que se hicieron para encajar en carteleras dobles y triples. Es predominantemente conocido en Occidente por su serie de películas de acción y series de televisión.

Fecha	Título en inglés	Título original
1954	*Weak-kneed from Fear of Ghost-Cat*	*Kaibyo koshinuke daisodo*
1956	*The Phantom Cat*	*Kaibyo Ranbu*
1956	*The Swamp*	*Kaidan Chidoriga-fuchi*
1957	*Ghost Story of Broken Dishes at Bancho Mansion*	*Kaidan Bancho sara yashiki*
1958	*Ghost-Cat of Karakuri Tenjo*	*Kaibyo Karakuri Tenjo*
Marzo 19, 1959	*Planet Prince*	*Yusei oji*
Mayo 26, 1959	*Planet Prince - The Terrifying Spaceship*	*Yūsei Ōji - Kyōfu no Uchūsen*
1959	*Ghost from the Pond*	*Kaidan hitotsu-me Jizo*
Octubre 19, 1959	*The Final War*	*Daisanji sekai taisen - yonju-ichi jikan no kyofu*
1960	*Alakazam the Great*	*Saiyu-ki*
Julio 19, 1961	*Invasion of the Neptune Men*	*Uchu kaizoku-sen*
1961	*Ghost of Oiwa*	*Kaidan Oiwa no Borei*
1962	*Ghost Music of Shamisen*	*Kaidan shamisen-bori*
1964	*Jakoman and Tetsu*	*Jakoman to Tetsu*
1965	*House of Terrors*	*Kaidan semushi otoko* (*Ghost of the Hunchback*)
1965	*Ghost of the One-Eyed Man*	*Kaidan katame no otoko*
1966	*The Magic Serpent*	*Kai tatsu daikessen*
1967	*Yongary, Monster from the Deep*	*Dai koesu Yongkari*
Diciembre 1, 1968	*The Green Slime*	*Gamma sango uchu dai sakusen*
1968	*Fear of the Snake Woman*	*Kaidan hebionna*
Agosto 13, 1969	*Killer's Mission*	*Shokin kasegi*
1969	*Horrors of Malformed Men*	*Kyofu kikei ningen*
1970	*Voyage Into Space*	*Giant Robo* (*Johnny Sokko and his Flying Robot*)
Mayo 23, 1970	*A Kamikaze Cop*	*Yakuza deka*
Octubre 17, 1970	*Kamikaze Cop, Marihuana Syndicate*	*Yakuza deka, Marihuana mitsubai soshiki*
1970	*Venus Flytrap* (film)	*Revenge of Dr. X* (U.S. video title)
Agosto 25, 1972	*Female Prisoner 701: Scorpion*	
Diciembre 30, 1972	*Female Convict Scorpion: Jailhouse 41*	

Fecha	Título en inglés	Título original
Julio 29, 1973	*Female Convict Scorpion: Beast Stable*	
1974	*The Street Fighter*	*Gekitotsu Satsujinken*
Abril 29, 1977	*Legend of Dinosaurs & Monster Birds*	*Kyoryu-kaicho no densetsu*
Abril 29, 1978	*Message from Space*	*Uchu kara no messeji*
1979	*The Inferno*	*Jigoku*
Enero 30, 1981	*Time Slip* (a.k.a. *G.I. Samurai*)	*Sengoku jieitai*
Octubre 13, 1990	*The Pale Head*	*Shiroi te*
2001	*The Firefly*	*Hotaru*
2012	*A Chorus of Angels*	*Kita no Canaria tachi*
2012	*Hayabusa: Harukanaru Kikan*	
Septiembre 3, 2013	*Space Pirate Captain Harlock*	a.k.a. *Harlock: Space Pirate*
Diciembre 5, 2015	*125 Years Memory*	*Kainan 1890*
Mayo 17, 2019	*First Love*	*Hatsukoi*
Junio 25, 2021	*The Goldfish*	*Umibe no Kingyō*
2023	*The Legend and Butterfly*	

- Películas de animación para televisión

Título en inglés	Canal	Año
King of the World: The King Kong Show (*Sekai no Ōja: Kingu Kongu Taikai*)	NET	Diciembre 31, 1966
Captain Future: The Great Race in the Solar System (*Captain Future: Kareinaru Taiyoukei Race*)	NHK	Diciembre 31, 1978
Ashita no Eleven-tachi (*Tomorrow's Eleven*)	Nippon TV	Julio 1, 1979
Les Misérables (*Jean Valjean Monogatari*)	Fuji TV	Septiembre 15, 1979
Daikyouryuu no jidai (*Age of the Great Dinosaurs*)	Nippon TV	Octubre 7, 1979
Galaxy Express 999: Can You Live Like a Warrior!! (*Ginga Tetsudo 999: Kimi wa Senshi no You ni Ikirareru ka!!*)	Fuji TV	Octubre 11, 1979
Galaxy Express 999: Emeraldes the Eternal Wanderer (*Ginga Tetsudo 999: Eien no Tabibito Emeraldas*)	Fuji TV	Abril 3, 1980
Little Women (*Wakakusa Monogatari*)	Fuji TV	Mayo 3, 1980
Yami no Teiō: Kyūketsuki Dracula (*The Emperor of Darkness: The Vampire Dracula*)	TV Asahi	Agosto 19, 1980
Ikkyū-san: Ōabare no Yancha-hime	TV Asahi	Agosto 25, 1980
Galaxy Express 999: Can You Love Like a Mother!! (*Ginga Tetsudo 999: Kimi wa Haha no You ni Aiseru ka!!*)	Fuji TV	Octubre 2, 1980
Arano no Sakebi Koe: Howl, Buck (*The Call of the Wild: Howl, Buck*)	Fuji TV	Enero 3, 1981
Hashire Melos! (*Run Melos!*)	Fuji TV	Febrero 7, 1981
Lupin tai Holmes (*Lupin vs. Holmes*)	Fuji TV	Mayo 5, 1981
Summer Vacation Popular Anime Festival: Arale-chan's Family Appears!! Who is Queen Millennia?! (*Natsuyasumi Ninki Anime Matsuri: Arare-chan!! Sen-nen Joō no Shōtai wa?!*)	Fuji TV	Julio 25, 1981

Título en inglés	Canal	Año
Kyoufu Densetsu Kaiki! Frankenstein (*The Mysterious Legend of Horror! Frankenstein*)	TV Asahi	Julio 27, 1981
Kabo-Encho no Dobutsuen Nikki (*The Kaba Garden Director's Zoo Diary*)	Fuji TV	Agosto 23, 1981
Bokura Mangaka: Tokiwa-so Monogatari (*Our Manga Artists: The Story of Tokiwa-so*)	Fuji TV	Octubre 3, 1981
Dr. Slump Arale-chan Special (*Dr. Suranpu Arare-chan Supesharu*)	Fuji TV	Octubre 7, 1981
Dr. Slump Arale-chan Special: The Legend of Penguin Village's Heroes (*Dr. Suranpu Arare-chan: Pengin mura eiyū densetsu*)	Fuji TV	Enero 2, 1982
I Am a Cat (*Wagahai wa Neko de Aru*)	Fuji TV	Febrero 17, 1982
Adrift in the Pacific (*Jugo Shōnen Hyōryūki*)	Fuji TV	Agosto 22, 1982
Andromeda Stories (*Andoromeda Sutōrīzu*)	Nippon TV	Agosto 22, 1982
Shonen Miyamoto Musashi: Winpaku Nito-ryu	Fuji TV	Octubre 6, 1982
Ai no Kiseki: Doctor Norman Monogatari (*The Miracle of Love: The Doctor Norman Story*)	TV Asahi	Diciembre 24, 1982
Dr. Slump Arale-chan Special: A New World Wonder Made Public in Penguin Village! (*Dr. Suranpu Arare-chan: Pengin-mura no nanafushigi zen kōkai! Supesharu*)	Fuji TV	Diciembre 31, 1982
I Am a Dog: The Life of Don Matsugoro (*Wagahai wa Inu de Aru: Don Matsugorou no Seikatsu*)	Fuji TV	Febrero 9, 1983
Dr. Slump: Arale-chan's Traffic Safety (*Dr. Suranpu: Arale-chan no Kōtsū anzen*)		1983
Dr. Slump: Arale-chan - Let's Learn Traffic Safety (*Dr. Suranpu Arare-chan - kōtsū rūru o mamorou yo*)		1983
Doctor Mambo & Kaito Jibako: Uchu Yori Ai no Komete!!	Fuji TV	Septiembre 12, 1983
Kinnikuman: Showdown! The 7 Justice Supermen vs. The Space Samurais (*Kinnikuman: Kessen! Shichinin no Seigi Choujin vs Uchuu Nobushi*)	Nippon TV	Abril 7, 1984
Dr. Slump: Arale-chan - The Penguin Village Fire Brigade (*Dr. Suranpu Arare-chan - pengin-mura no shōbō-tai*)		1984
Akumatō no Purinsu: Mitsume ga Tōru (*The Prince of Devil Island: The Three-Eyed One*)	Nippon TV	Agosto 25, 1985
Saint Elmo – Hikari no Raihousha (*Saint Elmo – Apostle of Light*)	Yomiuri TV	Abril 1986 (Kansai Region) Diciembre 31, 1987 (repeat airing)
Dragon Ball: Goku's Fire Brigade (*Doragon Bōru: Gokū no shōbō tai*)		Junio 1988
Dragon Ball: Goku's Traffic Safety (*Doragon Bōru: Gokū no kōtsū anzen*)		Junio 1988
Mahoutsukai Sally: Majo no Natta Yoshiko-chan	TV Asahi	Enero 1, 1990
Dragon Ball Z: A Lonesome, Final Battle - The Father of Z Warrior Son Goku, who Challenged Frieza (*Doragon Bōru Zetto Tatta Hitori no Saishū Kessen ~Furīza ni Idonda Zetto-senshi Son Gokū no Chichi*)	Fuji TV	Octubre 17, 1990
Mahoutsukai Sally: Haha no Ai wa Towa ni! Aurora no Tani ni Kodamasuru Kanashimi no Majo no Sakebi!	TV Asahi	Diciembre 24, 1990
Dr. Slump and Arale-chan Returns Special (*Kaette kita Dr. Suranpu Arare-chan supesharu*)	Fuji TV	Diciembre 31, 1990
Dr. Slump: Arale-chan '92 New Year Special (*Dr. Suranpu Arare-chan '92*	Fuji TV	Enero 1–3, 1992

Título en inglés	Canal	Año
oshōgatsu supesharu)		
Dragon Ball Z: Extreme Battle!! The Three Great Super Saiyans – Special (*Doragon Bōru Zetto Kyokugen Batoru!! San Dai Sūpā Saiya-jin Supesharu*)	Tokai TV	Agosto 3, 1992
Dragon Ball Z: Defiance in the Face of Despair!! The Remaining Super-Warriors: Gohan and Trunks (*Doragon Bōru Zetto Zetsubō e no Hankō!! Nokosareta Chō-Senshi•Gohan to Torankusu*)	Fuji TV	Febrero 24, 1993
Looking Back at it All: The Dragon Ball Z Year-End Show!	Fuji TV	Diciembre 31, 1993
Pretty Soldier Sailor Moon SuperS Special (*Bishōjo Senshi Sērā Mūn Sūpāzu Supesharu*)	TV Asahi	Abril 8, 1995
Dragon Ball GT: Goku's Side Story! Si Xing Qiu is a Testament to Courage (*Doragon Bōru Jī Tī: Gokū Gaiden! Yūki no Akashi wa Sūshinchū*)	Fuji TV	Marzo 26, 1997
Doctor Slump Special (*Dokutā Suranpu Supesharu*)	Fuji TV	Abril 4, 1998
One Piece TV Special: Adventure in the Ocean's Navel (*Wan Pīsu Terebi Supesharu: Umi no Heso no Daibōken*)	Fuji TV	Diciembre 20, 2000
One Piece: Open Upon the Great Sea! A Father's Huge, HUGE Dream! (*Wan Pīsu: Daiunabara ni Hirake! Dekkai Dekkai Chichi no Yume!*)	Fuji TV	Abril 6, 2003
Super Bear-san (*Super Kuma-san*)	Animax	Junio 1, 2003
One Piece: Protect! The Last Great Stage (*Wan Pīsu: Mamoru! Saigo no Daibutai*)	Fuji TV	Diciembre 14, 2003
One Piece: End-of-Year Special Plan! Chief Straw Hat Luffy's Detective Story (*Wan Pīsu: Nenmatsu Tokubetsu Kikaku! Mugiwara no Rufi Oyabun Torimonochō*)	Fuji TV	Diciembre 18, 2005
Lily and Frog and Little Brother (*Lily to Kaeru to Otōto*)	Animax	Agosto 20, 2006
Dr. Slump and Arale-chan Special: Ooh-ho-hoy! - I Came Back to Win (*Dr. Suranpu Arare-chan SP ～u hoho ～i! Kaette ki chitta no maki ～*)	Fuji TV	Junio 29, 2007
The File of Young Kindaichi: The Last Opera House Murders (*Kindaichi Shōnen no Jikenbo: Operazakan Saigo no Satsujin*)	Yomiuri TV	Noviembre 12, 2007
The File of Young Kindaichi: Vampire Legend Murder Case (*Kindaichi Shōnen no Jikenbo: Kyūketsuki Densetsu Satsujin Jiken*)	Yomiuri TV	Noviembre 19, 2007
One Piece: Chopperman Departs! Protect the TV Station by the Shore (*Wan Pīsu: Shutsudō Choppāman! Mamore Nagisa no Terebi Kyoku*)	Fuji TV	Diciembre 23, 2007
Toei Robot Girls	Tokyo MX	Julio 2, 2011
One Piece: Episode of Nami - Tears of a Navigator, and the Bonds of Friends (*Wan Pīsu: Episōdo obu Nami: Kōkaishi no Namida to Nakama no Kizuna*)	Fuji TV	Agosto 25, 2012
One Piece: Episode of Luffy - Adventure on Hand Island (*Wan Pískzu: Episōdo obu Rufi – Hando Airando no Bōken*)	Fuji TV	Diciembre 15, 2012
Dream 9 Toriko & One Piece & Dragon Ball Z Super Collaboration Special!! (*Dorīmu 9 Toriko & Wan Pīsu & Doragon Bōru Zetto Chō korabo supesharu!!*)	Fuji TV	Abril 7, 2013
One Piece: Episode of Merry - The Tale of One More Friend (*Wan Pískzu: Episōdo obu Merī: Mō Hitori no Nakama no Monogatari*)	Fuji TV	Agosto 24, 2013
One Piece 3D2Y: Overcome Ace's Death! Luffy's Vow to his Friends (*Wan Pískzu*	Fuji TV	Agosto 30, 2014

Título en inglés	Canal	Año
Surī-Dī Tsū-Wai: Ēsu no Shi o Koete! Rufi Nakama to no Chikai)		
One Piece: Episode of Sabo - Bond of Three Brothers (*Wan Píszu: Episōdo obu Sabo: San-Kyōdai no Kizuna – Kiseki no Saikai to Uketsugareru Ishi*)	Fuji TV	Agosto 22, 2015
One Piece: Adventure of Nebulandia (*Wan Píszu: Adobenchā Obu Neburandia*)	Fuji TV	Diciembre 19, 2015
One Piece: Heart of Gold (*Wan Píszu: Hāto obu Gōrudo*)	Fuji TV	Julio 23, 2016
One Piece - Episode of East Blue: Luffy and His Four Crewmates' Great Adventure (*Wan Píszu: Episōdo obu Īsuto Burū: Rufi to Yo-nin no Nakama no Dai-bōken*)	Fuji TV	Agosto 26, 2017
One Piece - Episode of Skypiea (*Wan Píszu: Episōdo obu Sorajima*)	Fuji TV	Agosto 25, 2018
Entertainer Anime Director (*Geinin Anime Kantoku*)	Fuji TV	Junio 11, 2022

- Películas de animación para cine

Título en inglés	Año
Kitty's Graffiti (*Koneko no Rakugaki*)	Mayo 13, 1957
Panda and the Magic Serpent (*Hakujaden*)	Octubre 22, 1958
The Raccoon Gets Lucky (*Tanuki-san Ochi*)	Julio 7, 1959
Magic Boy (*Shōnen Sarutobi Sasuke*)	Diciembre 25, 1959
Alakazam the Great (*Saiyūki*)	Agosto 14, 1960
The Orphan Brother (*Anju to Zushiômaru*)	Julio 19, 1961
Arabian Nights: The Adventures of Sinbad (*Arabian naito: Shindobaddo no bôken*)	Junio 16, 1962
The Mouse's Marriage (*Mouse no Yomeiri*)	Octubre 14, 1961
Wanpaku Ōji no Orochi Taiji (*The Little Prince and the Eight-Headed Dragon*)	Marzo 24, 1963
Doggie Marzo (*Wanwan Chūshingura*)	Diciembre 21, 1963
Gulliver's Travels Beyond the Moon (*Garibā no Uchū Ryokō*)	Marzo 20, 1965
Cyborg 009 (*Saibōgu Zero-Zero-Nain*)	Julio 21, 1966
Cyborg 009: Monster Wars (*Saibōgu Zero-Zero-Nain: Kaijū Sensō*)	Marzo 19, 1967
Jack and the Witch (*Shōnen Jakku to Mahōtsukai*)	
The Madcap Island (*Hyokkori hyôtan-jima*)	Julio 21, 1967
The World of Hans Christian Andersen (*Andersen Monogatari*)	Marzo 19, 1968
The Great Adventure of Horus, Prince of the Sun (*Taiyō no Ōji Horusu no Daibōken*)	Julio 21, 1968
GeGeGe no Kitarō	Julio 21, 1968
Puss in Boots (*Nagagutsu o Haita Neko*)	Marzo 18, 1969
Alone	
Himitsu no Akko-chan: Circus Da Ga Yattekita (*The Secrets of Akko-chan: The Circus Troupe Has Arrived*)	
Flying Phantom Ship (*Soratobu Yūreisen*)	Julio 20, 1969
Little Rémi and Famous Dog Capi (*Chibikko Rémi to Meiken Capi*)	Marzo 17, 1970
Tiger Mask (*Taigā Masuku*)	
30,000 Miles Under the Sea (*Kaitei San-man Mile*)	Julio 19, 1970

Título en inglés	Año
Tiger Mask: War Against the League of Masked Wrestlers (*Taigā Masuku: Fuku Men League Sen*)	
Mōretsu Atarō: Nyarome no Komoriuta (*Extraordinary Atarō: Nyarome's Lullaby*)	
Himitsu no Akko-chan: Namida no Kaiten Receive (*The Secrets of Akko-chan: A Rotating Receive of Tears*)	
Animal Treasure Island (*Dōbutsu Takarajima*)	Marzo 20, 1971
Ali Baba and the Forty Thieves (*Ari Baba to Yonjuppiki no Tōzoku*)	Julio 18, 1971
The Three Musketeers in Boots (*Nagagutsu Sanjūshi*)	Marzo 18, 1972
Sarutobi Ecchan	
Go Get Them 0011 (*Maken Liner 0011 Henshin Seyo!*)	Julio 16, 1972
Panda no Daibōken (*The Panda's Great Adventure*)	Marzo 17, 1973
Mazinger Z (*Majingā Zetto*)	
Babiru Ni-sei (*Babel II*)	
Mazinger Z Vs. Devilman (*Majingā Zetto tai Debiruman*)	Julio 18, 1973
Babiru Ni-sei: Akachan wa chōnōryoku-sha (*Babel II: Baby Is a Supernatural Power*)	
Mahōtsukai Sarī (*Sally the Witch*)	
The Great Adventures of Kikansha Yaemon D51 (*Kikansha Yaemon: D-goichi no Daibōken*)	Marzo 16, 1974
Mazinger Z Vs. Dr. Hell	
Mazinger Z Vs. The Great General of Darkness (*Majingâ Zetto tai Ankoku Daishôgun*)	Julio 25, 1974
Getter Robo (*Gettā Robo*)	
Majokko Megu-chan (*Little Meg the Witch Girl*)	
Hans Christian Andersen's The Little Mermaid (*Anderusen Dōwa: Ningyo Hime*)	Marzo 21, 1975
Great Mazinger vs. Getter Robo (*Gurēto Majingā tai Gettā Robo*)	
Kore Ga UFO Da! Sora Tobu Enban (*That Is a UFO! The Flying Saucer*)	
Majokko Megu-chan: Tsuki Yori No Shisha (*Little Meg the Witch Girl: Messenger from the Moon*)	
Uchu Enban Daisenso (*The Great War of the Space Saucers*)	Julio 21, 1975
Great Mazinger vs. Getter Robo G: The Great Clash in the Sky (*Gurēto Majingā tai Gettā Robo Jī Kūchū Daigekitotsu*)	Julio 26, 1975
World Famous Fairy Tale Series (*Sekai Meisaku Dōwa Manga Shirīzu*)	Octubre 1975 - Febrero 1983
UFO Robot Grendizer (*Yūfō Robo Gurendaizā*)	Diciembre 20, 1975
Puss in Boots Travels Around the World (*Nagagutsu o Haita Neko: Hachijū Nichi-kan Sekaiisshū*)	Marzo 20, 1976
UFO Robo Grendizer vs. Great Mazinger (*Yūfō Robo Gurendaizā tai Gurēto Majingā*)	
Ikkyū-san	
Grendizer, Getter Robo G, Great Mazinger: Decisive Battle! The Monster of the Ocean (*Gurendaizā Gettā Robo Jī Gurēto Majingā Kessen! Daikaijū*)	Julio 18, 1976
Ikkyū-san: Tora Taiji	Julio 22, 1976
UFO Robot Grendizer: The Red Sunset Confrontation (*Yūfō Robo Gurendaizā: Akai Yuuhi no Taiketsu*)	Diciembre 19, 1976
Ikkyū-san: Oneshohime-sama	

Título en inglés	Año
The Wild Swans (*Sekai Meisaku Douwa: Hakuchou no Õji*)	Marzo 19, 1977
Ikkyū-san: Chie Compare	
Wakusei Robo Danguard Ace tai Konchu Robo Gundan (*Planetary Robot Danguard Ace vs. Insect Robot Troop*)	Julio 17, 1977
Thumbelina (*Sekai Meisaku Douwa: Oyayubi-hime*)	Marzo 18, 1978
Wakusei Robo Danguard Ace: Uchū Daikaisen (*Planetary Robot Dangard Ace: The Great Space Battle*)	
Ikkyū-san to Yancha Hime (*Ikkyū-san and the Mischievous Princess*)	
Candy Candy: The Call of Spring (*Candy Candy: Haru no Yobigoe*)	Mayo 18, 1978
Space Pirate Captain Harlock: Mystery of the Arcadia (*Uchū Kaizoku Captain Harlock: Arcadia Go no Nazo*)	Julio 22, 1978
Candy Candy: Candy's Summer Vacation (*Candy Candy: Candy no Natsu Yasumi*)	
Taro the Dragon Boy (*Tatsu no ko Tarō*)	Marzo 17, 1979
Triton of the Sea (*Umi no Toriton*)	
SF Saiyuki Starzinger (*Sci-Fi Journey to the West Starzinger: The Movie*)	
Galaxy Express 999 (*Ginga Tetsudō 999*; a.k.a. *Bonjour Galaxy Express 999*)	Agosto 4, 1979
Twelve Months (*Sekai Meisaku Dōwa: Mori wa Ikiteiru*)	Marzo 15, 1980
Galaxy Express 999: Glass-made Claire (*Ginga Tetsudō 999: Glass no Clair*)	
Hana no Ko Lunlun (*Hello Cherry Garden*)	
Toward the Terra (*Terra e...*)	Abril 26, 1980
Lalabel, The Magical Girl: The Sea Calls for a Summer Vacation (*Mahō Shōjo Raraberu: Umi ga Yobu Natsuyatsumi*)	Julio 12, 1980
GeGeGe no Kitarō: The Divining Eye	
Cyborg 009 The Movie: Legend of the Super Galaxy (*Saibōgu Zero-Zero-Nain Gekijōban: Chō Ginga Densetsu*)	Diciembre 20, 1980
Adieu Galaxy Express 999: Andromeda Terminal Station (*Sayonara Ginga Tetsudō 999: Andromeda Shuchakueki*)	Enero 8, 1981
Swan Lake (*Sekai Meisaku Dōwa: Hakuchō no Mizūmi*)	Marzo 14, 1981
Ikkyū-san: Haru Da! Yancha Hime (*Ikkyū-san: It's Spring! Mischievous Princess*)	
Natsu e no Tobira (*The Door Into Summer*)	Marzo 20, 1981
Akuma to Himegimi (*The Devil and Princess Gimi*)	
Dr. Slump and Arale-chan: Hello! Wonder Island (*Dokutā Suranpu Arare-chan: Harō! Wandā Airando*)	Julio 18, 1981
Aladdin and the Magic Lamp (*Sekai Meisaku Dōwa: Arajin to mahō no rampu*)	Marzo 13, 1982
Asari-chan Ai no Marzoen Shōjo (*Asari-chan: Fairytale Girl of Love*)	
Queen Millennia (*Shin Taketori Monogatari: Sennen Joō*)	
Haguregumo	Abril 24, 1982
Dr. Slump: "Hoyoyo!" Space Adventure (*Dokutā Suranpu: "Hoyoyo!" Uchū Dai Bōken*)	Julio 10, 1982
Arcadia of My Youth (*Waga Seishun no Arukadia*)	Julio 22, 1982
Future War 198X (*Fyūchā Wō Ichi Kyū Hachi Ekkusu-nen*)	Octubre 30, 1982

Título en inglés	Año
Aesop's Fables (*Manga Aesop Monogatari*)	Marzo 13, 1983
Dr. Slump and Arale-chan: Hoyoyo! The Great Race Around the World (*Dokutā Suranpu Arare-chan: Hoyoyo! Sekai Isshū Dai-Rēsu*)	
Patalliro! Stardust Keikaku (*Patalliro! Stardust Project*)	Julio 10, 1983
Kenya Boy (*Shōnen Keniya*)	Marzo 10, 1984
Papa Mama Bye bye	Julio 8, 1984
Kinnikuman: Stolen Championship Belt (*Kinnikuman: Ubawareta Chanpion Beruto*)	Julio 14, 1984
The Kabocha Wine: Nita no Aijou Monogatari (*The Pumpkin Wine: Nita's Love Story*)	
Great Riot! Justice Superman (*Ō Abare! Seigi Choujin*)	Diciembre 22, 1984
Dr. Slump and Arale-chan: Hoyoyo! The Treasure of Nanaba Castle (*Dokutā Suranpu Arare-chan Hoyoyo! Nanaba-jō no Hihō*)	
Justice Supermen vs. Ancient Supermen (*Seigi Choujin vs Koudai Choujin*)	Marzo 16, 1985
Gu Gu Ganmo	
Tongari Bōshi no Memoru (*Memole of the Pointed Hat*)	
Arei's Mirror: Way to the Virgin Space (*Arei no Kagami ~Wei tu za Bājin Spēsu~*)	
Counterattack! The Underground Space Supermen (*Gyakushuu! Uchuu Kakure Choujin*)	Julio 13, 1985
Dr. Slump and Arale-chan: Hoyoyo! Dream Capital Mecha Police (*Dokutā Suranpu Arare-chan Hoyoyo! Yume no Miyako Mekaporisu*)	
Odin: Photon Sailer Starlight (*Odin - Koshi Hansen Starlight*)	Agosto 10, 1985
Hour of Triumph! Justice Superman (*Haresugata! Seigi Choujin*)	Diciembre 21, 1985
The Snow Country Prince (*Yukiguni no Ōjisama*)	
GeGeGe no Kitarō: The Yokai Army (*Gegege no Kitarō*)	
Fist of the North Star (*Hokuto no Ken*)	Marzo 8, 1986
Crisis in New York! (*Nyū Yōku Kiki Ippatsu*)	Marzo 15, 1986
GeGeGe no Kitarō: The Great Yōkai War (*Gegege no Kitarō: Yōkai Daisensō*)	
Maple Town Stories (*Maple Town Monogatari*)	Julio 12, 1986
GeGeGe no Kitarō: Strongest Yōkai Corps! Dismebark to Japan!! (*Gegege no Kitarō: Saikyō Yōkai Gundan! Nihon Jōriku!!*)	
Justice Supermen vs. Fighter Supermen (*Seigi Choujin vs. Senshi Choujin*)	Diciembre 20, 1986
GeGeGe no Kitarō: Crash!! The Great Rebellion of the Multi-Dimensional Yōkai (*Gegege no Kitarō: Gekitotsu!! Ijigen Yōkai no Daihanran*)	
Dragon Ball: Curse of the Blood Rubies (*Doragon Bōru: Shenron no Densetsu*)	
Grimm Douwa: Kin no Tori (*Grimm Fairy Tale: The Golden Bird*)	Marzo 14, 1987
New Maple Town Stories: Home Town Collection (*Shin Maple Town Monogatari - Home Town Hen*)	
Dragon Ball: Sleeping Princess in Devil's Castle (*Doragon Bōru: Majin-jō no nemuri hime*)	Julio 18, 1987
Saint Seiya the Movie: Evil Goddess Eris (*Saint Seiya: Jashin Erisu*)	
Saint Seiya: Heated Battle of the Gods (*Saint Seiya: Kamigami no Atsuki Tatakai*)	Marzo 12, 1988
Bikkuriman: Taiichiji Seima Taisen (*Bikkuriman: The First Holy Devil War*)	
Bikkuriman: Moen Zone no Himitsu (*Bikkuriman: The Hidden Treasure of the Unrelated Zone*)	Julio 9, 1988

Título en inglés	Año
Tatakae!! Ramenman (*Fight!! Ramenman*)	
Dragon Ball: Mystical Adventure (*Doragon Bōru: Makafushigi Dai-Bōken*)	
Saint Seiya: Legend of Crimson Youth (*Saint Seiya: Shinku no Shōnen Densetsu*)	Julio 23, 1988
Sakigake!! Otokojuku (*Charge! Men's Private School*)	
Himitsu no Akko-chan (*The Secrets of Akko-chan*)	Marzo 18, 1989
Saint Seiya: Warriors of the Final Holy Battle (*Saint Seiya: Saishū Seisen no Senshi-tachi*)	
Himitsu no Akko-chan: Umi da!Obake da!! Natsu Matsuri (*The Secrets of Akko-chan: The Sea! The Monster!! Summer Vacation*)	Julio 15, 1989
Dragon Ball Z: Return My Gohan!! (*Doragon Bōru Zetto: Ora no Gohan o Kaese!!*)	
Akuma-kun: Gekijōban (*Akuma-kun: The Movie*)	
Mahōtsukai Sarī (*Sally the Witch 2*)	Marzo 10, 1990
Akuma-kun: Yōkoso Akuma Land e!! (*Akuma-kun: Welcome to Devil Land!!*)	
Dragon Ball Z: The World's Strongest (*Doragon Bōru Zetto: Kono Yo de Ichiban Tsuyoi Yatsu*)	
Dragon Ball Z: The Decisive Battle for the Whole Earth (*Doragon Bōru Zetto: Chikyū Marugoto Chōkessen*)	Julio 7, 1990
Pink: Water Bandit, Rain Bandit (*Pinku: Mizu Dorobō Ame Dorobō*)	
Kennosuke-sama	
Dragon Ball Z: Super Saiyan Son Goku (*Doragon Bōru Zetto: Sūpā Saiyajin da Son Gokū*)	Marzo 9, 1991
Magical Taruruuto-kun	
Dragon Ball Z: The Incredible Mightiest vs. Mightiest (*Doragon Bōru Zetto: Tobikkiri no Saikyō tai Saikyō*)	Julio 20, 1991
Magical Taruruuto-kun: Moero! Yuujou no Mahou Taisen	
Dragon Quest: The Adventure of Dai (*Gurēto Adobenchā*)	
Dragon Ball Z: Clash!! The Power of 10 Billion Warriors (*Doragon Bōru Zetto: Gekitotsu!! Hyaku-Oku Pawā no Senshi-tachi*)	Marzo 7, 1992
Magical Taruruuto: Suki Suki Hot Tako Yaki	
Dragon Quest: The Adventure of Dai: Disciple of Avan (*Aban no Shito*)	
Candy Candy: The Movie	Abril 25, 1992
Goldfish Warning!	
Dragon Quest: The Adventure of Dai: The Reborn Six Commanders (*Shinsei Rokudai Shoguo*)	Julio 11, 1992
Rokudenashi Blues	
Dragon Ball Z: Extreme Battle!! The Three Great Super Saiyans (*Doragon Bōru Zetto: Kyokugen Batoru! San Dai Sūpā Saiyajin*)	
Dragon Ball Z: Burn Up!! A Close Fight - A Violent Fight - A Super Fierce Fight (*Doragon Bōru Zetto: Moetsukiro!! Nessen Ressen Chō-Gekisen*)	Marzo 6, 1993
Dr. Slump and Arale-chan: N-cha! Clear Skies Over Penguin Village	
Dragon Ball Z: The Galaxy's at the Brink!! The Super Incredible Guy (*Doragon Bōru Zetto: Ginga Giri-Giri!! Butchigiri no Sugoi Yatsu*)	Julio 10, 1993
Dr. Slump and Arale-chan: N-cha! From Penguin Village with Love	
Rokudenashi Blues 1993	Julio 24, 1993

Título en inglés	Año
Sailor Moon R: The Movie	Diciembre 5, 1993
Make Up! Sailor Guardians	
Tōi Umi kara Kita Coo (*From a Distant Ocean Came Coo*)	Diciembre 19, 1993
Dr. Slump and Arale-chan: Hoyoyo!! Follow the Rescued Shark...	Marzo 12, 1994
Slam Dunk	
Dragon Ball Z: The Dangerous Duo! Super Warriors Never Rest (*Doragon Bōru Zetto: Kiken na Futari! Sūpā Senshi wa Nemurenai*)	
Dragon Ball Z: Super Warrior Defeat!! I'll Be the Winner (*Doragon Bōru Zetto: Sūpā Senshi Gekiha!! Katsu No wa Ore da*)	Julio 9, 1994
Dr. Slump and Arale-chan: N-cha!! Trembling Heart of the Summer	
Conquer the Nation, Hanamichi Sakuragi!	Julio 20, 1994
Ghost Sweeper Mikami: The Great Paradise Battle!! (*Gōsuto Suīpā Mikami Gokuraku Daisakusen!!*)	Agosto 24, 1994
Sailor Moon S: The Movie	Diciembre 4, 1994
Aoki Densetsu Shoot! The Movie! (*Blue Legend Shoot! The Movie*)	
Dragon Ball Z: The Fusion of Rebirth!! Goku and Vegeta (*Dragon Ball Z Fukkatsu no Fusion!! Goku to Vegeta*)	Marzo 4, 1995
Marmalade Boy	
Shohoku's Greatest Challenge!	Marzo 12, 1995
Dragon Ball Z: Dragon Fist Explosion!! If Goku Can't Do It, Who Will? (*Dragon Ball Z: Ryū-Ken Bakuhatsu!! Gokū ga Yaraneba Dare ga Yaru*)	Julio 11, 1995
Howling Basketman Spirit!!	Julio 15, 1995
Sailor Moon SuperS: The Movie	Diciembre 23, 1995
Sailor Moon SuperS Plus: Ami's First Love	
Dragon Ball: The Path to Ultimate Power (*Doragon Bōru: Saikyō e no Michi*)	Marzo 2, 1996
Gokinjo Monogatari (*Neighborhood Story*)	
Jigoku Sensei Nūbē (*Jigoku Sensei Nūbē Movie*)	Julio 6, 1996
GeGeGe no Kitarō: The Great Sea Beast (*Gegege no Kitarō: Daikaijū*)	
The Kindaichi Case Files (*Kindaichi Shōnen no Jikenbo Movie*)	Diciembre 14, 1996
GeGeGe no Kitarō: The Obake Nighter (*Gegege no Kitarō: Obake Nighter*)	Marzo 8, 1997
Jigoku Sensei Nūbē: Gozen 0 toki Nūbē Shisu	
Hana Yori Dango: The Movie	
Jigoku Sensei Nūbē: Kyoufu no Natsu Yasumi! Asashi no Uni no Gensetsu	Julio 12, 1997
GeGeGe no Kitarō: Yōkai Express! The Phantom Train (*Gegege no Kitarō: Yōkai Tokkyū! Maboroshi no Kisha*)	
Cutie Honey Flash	
Galaxy Express 999: Eternal Fantasy (*Ginga Tetsudo 999: Eternal Fantasy*)	Marzo 7, 1998
The Story of Rennyo (*Rennyo Monogatari*)	Abril 25, 1998
Doctor Slump: Arale's Surprise Burn	Marzo 6, 1999
Yu-Gi-Oh!	

Título en inglés	Año
Digimon Adventure	
The Kindaichi Case Files: Satsuriku no Deep Blue	Agosto 21, 1999
One Piece: The Movie	Marzo 4, 2000
Digimon Adventure: Our War Game	
Digimon Adventure 02: Hurricane Touchdown/Supreme Evolution! The Golden Digimentals	Julio 8, 2000
Ojamajo Doremi #: Pop and the Queen's Cursed Rose	
Clockwork Island Adventure	Marzo 3, 2001
Digimon Adventure 02: Diaboromon Strikes Back	
Digimon Tamers: Battle of Adventurers	Julio 14, 2001
Kinnikuman: Second Generations	
Mōtto! Ojamajo Doremi: Secret of the Frog Stone	
Digimon Tamers: Runaway Locomon	Marzo 2, 2002
Digimon Frontier: Island of Lost Digimon	Julio 20, 2002
Muscle Ginseng Competition! The Great Superman War	
Chopper's Kingdom on the Island of Strange Animals	Marzo 2, 2002
Dead End Adventure	Marzo 1, 2003
Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem	Julio 26, 2003
Heaven Chapter - Overture	Febrero 14, 2004
Curse of the Sacred Sword	Marzo 6, 2004
Air	Febrero 5, 2005
Baron Omatsuri and the Secret Island	Marzo 5, 2005
Futari wa Pretty Cure Max Heart: The Movie	Abril 16, 2005
Futari wa Pretty Cure Max Heart 2: Friends of the Snow-Laden Sky	Diciembre 10, 2005
Karakuri Castle's Mecha Giant Soldier	Marzo 4, 2006
Futari wa Pretty Cure Splash ☆Star: Tick-Tock Crisis Hanging by a Thin Thread!	Diciembre 9, 2006
Digimon Savers: Ultimate Power! Activate Burst Mode!!	
Episode of Alabasta: The Desert Princess and the Pirates	Marzo 3, 2007
Dr. Mashirito and Abale-chan	
Clannad	Septiembre 15, 2007
Yes! Pretty Cure 5 The Movie: Great Miraculous Adventure in the Mirror Kingdom!	Noviembre 10, 2007
Episode of Chopper Plus: Bloom in the Winter, Miracle Cherry Blossom	Marzo 1, 2008
Dragon Ball: Yo! Son Goku and His Friends Return!! (*Ossu! Kaette-kita Son Gokū to nakama-tachi!!*)	Septiembre 21, 2008
Yes! Pretty Cure 5 GoGo! Happy Birthday in the Land of Sweets	Noviembre 8, 2008
GeGeGe no Kitarō: Japan Explodes!!	Diciembre 13, 2008
Pretty Cure All Stars DX: Everyone's Friends - The Collection of Miracles!	Marzo 20, 2009
Digimon Adventure 3D: Digimon Grand Prix!	Octubre 3, 2009
Digimon Savers 3D: The Digital World in Imminent Danger!	

Título en inglés	Año
Fresh Pretty Cure! The Movie: The Kingdom of Toys has Lots of Secrets!?	Octubre 31, 2009
One Piece Film: Strong World	Diciembre 12, 2009
Pretty Cure All Stars DX2: Light of Hope - Protect the Rainbow Jewel!	Marzo 20, 2010
HeartCatch Pretty Cure The Movie: Fashion Show in the Flower Capital... Really?!	Octubre 30, 2010
Straw Hat Chase	Marzo 19, 2011
Pretty Cure All Stars DX3: Deliver the Future! The Rainbow-Colored Flower That Connects the World	
Toriko 3D: Kaimaku! Gourmet Adventure!!	
Buddha	Mayo 28, 2011
Suite Pretty Cure♪ The Movie: Take it back! The Miraculous Melody that Connects Hearts	Octubre 29, 2011
Dragon Ball: Episode of Bardock (*Episōdo obu Bādakku*)	Diciembre 17, 2011
Pretty Cure All Stars New Stage: Friends of the Future	Marzo 17, 2012
Smile Pretty Cure!: Big Mismatch in a Picture Book!	Octubre 27, 2012
One Piece Film: Z	Diciembre 15, 2012
Pretty Cure All Stars New Stage 2: Friends of the Heart	Marzo 16, 2013
Dragon Ball Z: God to God (*Kami to Kami*)	Marzo 30, 2013
Toriko the Movie: Bishokushin's Special Menu	Julio 27, 2013
DokiDoki! Pretty Cure the Movie: Mana's Getting Married!!? The Dress of Hope Tied to the Future	Octubre 26, 2013
Buddha 2	Febrero 8, 2014
Pretty Cure All Stars New Stage 3: Eternal Friends	Marzo 15, 2014
HappinessCharge PreCure! the Movie: The Ballerina of the Land of Dolls	Octubre 11, 2014
Pretty Cure All Stars: Spring Carnival♪	Marzo 14, 2015
Dragon Ball Z: Resurrection 'F' (*Fukkatsu no 'F'*)	Abril 18, 2015
Go! Princess Pretty Cure the Movie: Go! Go!! Gorgeous Triple Feature!!!	Octubre 31, 2015
Digimon Adventure Tri. -Reunion- (*Sakai*)	Noviembre 21, 2015
Digimon Adventure Tri. -Determination- (*Ketsui*)	Marzo 12, 2016
Pretty Cure All Stars: Singing with Everyone♪ Miraculous Magic!	Marzo 19, 2016
One Piece Film: Gold	Julio 23, 2016
Digimon Adventure Tri. -Confession- (*Kokuhaku*)	Septiembre 24, 2016
Witchy Pretty Cure! The Movie: Wonderous! Cure Mofurun!	Octubre 29, 2016
Pop In Q	Diciembre 23, 2016
Digimon Adventure Tri. -Loss- (*Sōshitsu*)	Febrero 25, 2017
Pretty Cure Dream Stars!	Marzo 18, 2017
Digimon Adventure Tri. -Symbiosis- (*Kyōsei*)	Septiembre 30, 2017
Mazinger Z: Infinity	Octubre 28, 2017
Kirakira Pretty Cure à la Mode the Movie: Crisply! The Memory of Mille-feuille!	
Digimon Adventure Tri. -Future- (*Bokura mo Mirai*)	Mayo 5, 2018

Título en inglés	Año
Pretty Cure Super Stars!	Marzo 17, 2018
Hug! Pretty Cure Futari wa Pretty Cure: All Stars Memories	Octubre 27, 2018
Dragon Ball Super: Broly (*Burori*)	Diciembre 14, 2018
Pretty Cure Miracle Universe	Marzo 16, 2019
Eiga Oshiri Tantei: Curry Naru Jiken	Abril 26, 2019
One Piece: Stampede	Agosto 9, 2019
Star Twinkle Pretty Cure the Movie: These Feeling within The Song of Stars	Octubre 19, 2019
Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna	Febrero 21, 2020
Looking for Magical Doremi (*Majō Minarai ō Sagashitē*)	Noviembre 13, 2020
Pretty Cure Miracle Leap: A Wonderful Day with Everyone	Octubre 31, 2020
Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie	2021; Enero 8 (Part 1), Febrero 11 (Part 2)
Healin' Good Pretty Cure the Movie: GoGo! Big Transformation! The Town of Dreams	Marzo 20, 2021
Tropical-Rouge! Pretty Cure the Movie: Petite Dive! Collaboration Dance Party!	
The Journey	Junio 25, 2021
Tropical-Rouge! Pretty Cure the Movie: The Snow Princess and the Miraculous Ring!	Octubre 23, 2021
Dragon Ball Super: Super Hero	Junio 11, 2022
One Piece Film: Red	Agosto 6, 2022
The First Slam Dunk	Diciembre 3, 2022
Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie	-
Kitarō Tanjō: Gegege no Nazo	-

Toho

Toho Co., Ltd. (東宝株式会社, *Tōhō kabushiki gaisha*) es una compañía japonesa de distribución y producción de cine y teatro. Tiene su sede en Chiyoda, Tokio, y es una de las empresas principales del Grupo Hankyu Hanshin Toho con sede en Osaka. Fuera de Japón, es más conocida como productora y distribuidora de muchas películas de *kaiju* y *tokusatsu*; la franquicia televisiva de superhéroes Chouseishin *tokusatsu*; las películas de Akira Kurosawa; y el anime películas de Studio Ghibli, CoMix Wave Films, TMS Entertainment y OLM, Inc. Las nueve películas japonesas de mayor recaudación son estrenadas por Toho. Otros directores famosos, incluidos Yasujirō Ozu, Kenji Mizoguchi, Masaki Kobayashi y Mikio Naruse, también dirigieron películas para Toho.

La creación más famosa de Toho es Godzilla, que aparece en 32 de las películas de la compañía. Godzilla, Rodan, Mothra, King Ghidorah y Mechagodzilla se describen como los Cinco Grandes de Toho debido a las numerosas apariciones de los monstruos a lo largo de la franquicia, así como a los derivados. Toho también ha estado involucrado en la producción de numerosos títulos de anime. Sus subdivisiones son Toho-Towa Company, Limited (distribuidor cinematográfico exclusivo japonés de Universal Pictures a través de NBCUniversal Entertainment Japan), Towa Pictures Company Limited (distribuidor cinematográfico exclusivo japonés de Paramount Pictures), Toho Pictures Incorporated, Toho International Company Limited, Toho EB Company Limited y Toho Music Corporation & Toho Costume Company Limited. La empresa es el mayor accionista (7,96%) de Fuji Media Holdings Inc.

Toho es uno de los cuatro miembros de la Motion Picture Producers Association of Japan (MPPAJ), y es el estudio cinematográfico más grande de los Big Four de Japón.

Sede de Toho en Hibiya Chanter y Toho Hibiya Building, Tokio

Fundación: 12 de agosto de 1932.
Fundadores: Ichizo Kobayashi.

- Historia

Toho fue creado por el fundador del Ferrocarril Hankyu, Ichizō Kobayashi, en 1932 como la Compañía de Teatro Tokio-*Takarazuka administraba* gran parte del kabuki *en* Tokio y, entre otras propiedades, el Teatro Takarazuka de Tokio del mismo nombre y el Teatro del Jardín Imperial en Tokio. Toho y Shochiku disfrutaron de un duopolio en los teatros de Tokio durante muchos años.

En 1953, Toho había establecido Toho International, una subsidiaria con sede en Los Ángeles destinada a apuntar a los mercados de América del Norte y América Latina. *Seven Samurai* fue una de las primeras películas ofrecidas para ventas en el extranjero.

Toho y Shochiku compitieron con la afluencia de películas de Hollywood e impulsaron la industria del cine centrándose en nuevos directores como Akira Kurosawa, Kon Ichikawa, Keisuke Kinoshita, Ishirō Honda y Kaneto Shindo.

Después de varias exportaciones exitosas de películas a los Estados Unidos durante la década de 1950 a través de Henry G. Saperstein, Toho se hizo cargo del Teatro La Brea de Los Ángeles para mostrar sus propias películas sin

necesidad de venderlas a un distribuidor. Fue conocido como el Teatro Toho desde finales de la década de 1960 hasta la década de 1970. Toho también tenía un teatro en San Francisco y abrió un teatro en la ciudad de Nueva York en 1963. La Shintoho Company, que existió hasta 1961, se llamó New Toho porque se separó de la compañía original. Toho ha contribuido a la producción de algunas películas estadounidenses, incluido Sam Raimi la película de 1998, *A Simple Plan* y la película militar de ciencia ficción / kaiju de Paul WS Anderson de 2020, *Monster Hunter*.

En 2019, Toho invirtió 15,4 mil millones de dólares de yenes (14 millones de dólares) en su subsidiaria Toho International Inc. con sede en Los Ángeles como parte de su "Estrategia de gestión a mediano plazo Toho Vision 2021", una estrategia para aumentar el contenido, la plataforma, los bienes raíces, supere las ganancias de 50.000 millones de JPY y aumente los negocios de personajes en las propiedades intelectuales de Toho, como Godzilla. Hiroyasu Matsuoka fue nombrado director representante de la subsidiaria estadounidense.

En 2020, Toho adquirió una participación del 34,8% en el estudio de animación TIA, y ILCA y Anima conservaron cada uno una participación del 32,6%. En 2022, Toho adquirió la participación del 32,6% de Anima para tomar una participación controladora del 67,4% en TIA, lo que convirtió al estudio en una subsidiaria y, en última instancia, cambió el nombre del estudio a Toho Animation Studios.

- Películas

1930s

Título en inglés	Año
Three Sisters with Maiden Hearts	1935
Princess Kaguya	
Enoken's Ten Millions	1936
Enoken's Ten Millions sequel	
Tokyo Rhapsody	
Humanity and Paper Balloons	1937
Avalanche	
A Husband Chastity	
Tojuro's Love	1938
Enoken's Shrewd Period	1939
Chushingura I	
Chushingura II	

1940s

Título en inglés	Año
Song of Kunya (*Kunya no uta*)	1940
Enoken Has His Hair Cropped	
Songoku: Monkey Sun	
Hideko the Bus-Conductor	1941
Uma	
The War at Sea from Hawaii to Malaya	1942
Sanshiro Sugata	1943
The Most Beautiful	1944
Sanshiro Sugata Part II	1945
The Men Who Tread on the Tiger's Tail	
No Regrets for Our Youth	1946
Those Who Make Tomorrow	
One Wonderful Sunday	1947
Snow Trail	
Drunken Angel	1948
Lady from Hell	1949
Stray Dog	

1950s

Título en inglés	Año
The Lady of Musashino	1951
Repast	
Ikiru	1952
Seven Samurai	1954

Godzilla	
The Invisible Man	
Sound of the Mountain	
Late Chrysanthemums	
Floating Clouds	1955
Godzilla Raids Again	
Half Human	
I Live in Fear	
Sudden Rain	1956
A Wife's Heart	
Vampire Moth	
Sazae-san	
Madame White Snake	
Flowing	
Rodan	
Untamed	1957
The Secret Scrolls Part One	
Throne of Blood	
Ikiteiru koheiji (*The Living Koheiji*)	
Knockout Drops	
The Lower Depths	
The Mysterians	
The Secret Scrolls: Part Two	1958
The H-Man	
The Hidden Fortress	
The Snowy Heron	
Monkey Sun	
Varan	
Ishimatsu Travels with Ghosts	1959
The Birth of Japan (*Nippon Tanjo*)	
Battle in Outer Space	

1960s

Título en inglés	Año
The Secret of the Telegian	1960
The Bad Sleep Well	
When a Woman Ascends the Stairs	
Storm Over the Pacific	
The Approach of Autumn	

The Human Vapor	
Mothra	1961
Yojimbo	
The Last War	
The End of Summer	
My Friend Death	
Sanjuro	1962
The Youth and His Amulet	
Gorath	
King Kong vs. Godzilla	
Rorentsu o· Ruisu no shōgai	
A Wanderer's Notebook	
High and Low	1963
The Lost World of Sinbad	
Matango	
Atragon	
Yearning	1964
Whirlwind	
Woman in the Dunes	
Onibaba	
Mothra vs. Godzilla	
Kwaidan	
Shirasagi	
Dogora (AKA *Dagora, the Space Monster*)	
Ghidorah, the Three-Headed Monster	
Kokusai himitsu keisatsu: Kayaku no taru	
Kokusai himitsu keisatsu: Kagi no kagi	1965
Tokyo Olympiad	
Illusion of Blood	
Red Beard	
Frankenstein Conquers the World	
Invasion of Astro-Monster (AKA *Monster Zero*, *Godzilla vs. Monster Zero*)	
We Will Remember	
The Face of Another	1966
Silence Has No Wings	
The War of the Gargantuas	
Adventures of Takla Makan	
Ebirah, Horror of the Deep (AKA *Godzilla vs. the Sea Monster*)	

The Killing Bottle	1967
Tenamonya: Ghost Journey	
Samurai Rebellion	
King Kong Escapes	
Son of Godzilla	
Kuroneko	1968
Destroy All Monsters	
Latitude Zero	1969
Portrait of Hell	
All Monsters Attack	

1970s

Título en inglés	Año
The Vampire Doll	1970
Terror in the Streets	
Space Amoeba (AKA *Yog, Monster from Space*)	
Dodes'ka-den	
Inn of Evil	1971
To Love Again	
Godzilla vs. Hedorah (AKA *Godzilla vs. the Smog Monster*)	
The Battle of Okinawa	
Lake of Dracula	
Young Guy vs. Blue Guy	
Godzilla vs. Gigan (AKA *Godzilla on Monster Island*)	1972
Hanzo the Razor: Sword of Justice	
Daigoro vs. Goliath	
Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance	
Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx	
Lone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades	
Lone Wolf and Cub: Baby Cart in Peril	
Godzilla vs. Megalon	1973
Hanzo the Razor: The Snare	
Kure Kure Takora	
Lady Snowblood	
Lone Wolf and Cub: Baby Cart in the Land of Demons	
The Human Revolution	
Submersion of Japan	
Godzilla vs. Mechagodzilla	1974
Hanzo the Razor: Who's Got the Gold?	

Prophecies of Nostradamus	
Evil of Dracula	
Lone Wolf and Cub: White Heaven in Hell	
Lupin III	
ESPY	
Terror of Mechagodzilla	1975
Demon Spies	
Under the Blossoming Cherry Trees	
The Human Revolution II	1976
The Inugamis	
The Last Dinosaur	1977
House (*Hausu*)	
The War in Space	
The Mystery of Mamo	1978
The Phoenix	
The Castle of Cagliostro	1979

1980s

Título en inglés	Año
Doraemon: Nobita's Dinosaur	1980
Phoenix 2772	
Kagemusha	
Eki Station	1981
The Wizard of Oz	1982
Techno Police 21C	
The Highest Honor	
Deathquake	1983
Golgo 13	
The Makioka Sisters	
Sayonara Jupiter	
Macross: Do You Remember Love?	1984
Urusei Yatsura: Beautiful Dreamer	
Zero Fighter	
The Return of Godzilla (AKA *Godzilla 1985*)	
Ran	1985
Vampire Hunter D	
Prussian Blue Portrait	1986
A Taxing Woman	1987
Neo Tokyo	

Shatterer	
A Taxing Woman's Return	1988
Tokyo: The Last Megalopolis	
Grave of the Fireflies	
Kimagure Orange Road: I Want to Return to That Day	
Akira	
My Neighbor Totoro	
Godzilla vs. Biollante	1989
Gunhed	
Sweet Home	
Tokyo: The Last War	

1990s

Título en inglés	Año
Devil Hunter Yohko	1990
Akira Kurosawa's Dreams	
Solar Crisis	
Zipang	
Only Yesterday	1991
Zeiram	
Godzilla vs. King Ghidorah	
Godzilla vs. Mothra	1992
Porco Rosso	
Godzilla vs. Mechagodzilla II	1993
Crayon Shin-chan and its sequels.	
Godzilla vs. Space Godzilla	1994
Gamera: Guardian of the Universe	1995
Godzilla vs. Destoroyah	
Gakkō no Kaidan	
Gakkō no Kaidan 2	1996
Gamera 2: Attack of Legion	
New Kimagure Orange Road: And Then, The Beginning of That Summer	
Rebirth of Mothra	
Gakkō no Kaidan 3	1997
Detective Conan: The Time Bombed Skyscraper	
Princess Mononoke	
Rebirth of Mothra II	
Rebirth of Mothra III	1998
Detective Conan: The Fourteenth Target	

Godzilla	
Ring	
Pokémon: The First Movie	
Detective Conan: The Last Wizard of the Century	1999
Gakkō no Kaidan 4	
Gamera 3: Revenge of Iris	
Godzilla 2000: Millennium	
Pokémon: The Movie 2000	

2000s

Título en inglés	Año
Detective Conan: Captured in Her Eyes	2000
Pokémon 3: The Movie	
Gojoe (aka *Gojoe: Spirit War Chronicle*)	
Godzilla vs. Megaguirus	
Detective Conan: Countdown to Heaven	2001
Metropolis	
Merdeka 17805	
Kairo (aka *Pulse*)	
Spirited Away	
Inuyasha	2001-2004
Pokémon 4Ever	2001
Beyblade: Fierce Battle	
Tottoko Hamtaro The Movie: Adventures in Ham-Ham Land	
Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack	
Detective Conan: The Phantom of Baker Street	2002
Pokémon Heroes	
Trotting Hamtaro The Movie: Ham Ham Hamuja! The Captive Princess	
Godzilla Against Mechagodzilla	
Detective Conan: Crossroad in the Ancient Capital	2003
One Missed Call	
Tottoko Hamtaro The Movie: Ham-Ham Grand Prix - Miracle in Aurora Valley - Ribbon-chan's Close Call!	
Godzilla: Tokyo S.O.S.	
Pokémon: Jirachi Wishmaker	
Detective Conan: Magician of the Silver Sky	2004
Howl's Moving Castle	
Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow	
Godzilla: Final Wars	
Steamboy	

Ghost in the Shell 2: Innocence	
Tottoko Hamtaro Ham Ham Paradise! The Movie: Hamtaro and the Demon of the Mysterious Picture Book Tower	
Pokémon: Destiny Deoxys	
Lorelei: The Witch of the Pacific Ocean	2005
Detective Conan: Strategy Above the Depths	
Always Sanchōme no Yūhi	
Naruto the Movie 2	
Densha Otoko	
NANA	
Arashi no Yoru ni	
Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew	
Bleach: Memories of Nobody	2006
Animal Crossing: The Movie	
Detective Conan: The Private Eyes' Requiem	
Nada Sousou	
NANA2	
Nihon Chinbotsu (Japan Sinks) (aka *Sinking of Japan*)	
Pokémon Ranger and the Temple of the Sea	
Doraemon: Nobita's Dinosaur 2006	
Touch	
Always Zoku Sanchome no Yuhi	2007
Eiga De Tojo-Tamagotchi: Dokidoki! Uchuu no Maigotchi!?	
Hero	
Crows Zero (aka *Crows: Episode Zero*)	
Detective Conan: Jolly Roger in the Deep Azure	
Doraemon: Nobita's New Great Adventure into the Underworld	
Pokémon: The Rise of Darkrai	
Pokémon: Giratina and the Sky Warrior	2008
Hana Yori Dango Final	
Ponyo on the Cliff	
20th Century Boys: Beginning of the End	
Mystery of the Third Planet	
Doraemon: Nobita and the Green Giant Legend	2009
Detective Conan: Full Score of Fear	
20th Century Boys 2: The Last Hope and *20th Century Boys 3: Redemption*	
Doraemon: The Record of Nobita's Spaceblazer	
Crows Zero 2	
Detective Conan: The Raven Chaser	

April Bride	
Rookies	
Gokusen: The Movie	
Amalfi: Rewards of the Goddess	
Pokémon: Arceus and the Jewel of Life	
Summer Wars	
I Give My First Love to You	
Shizumanu Taiyō	
Professor Layton and the Eternal Diva	

2010s

Título en inglés	Año
Doraemon: Nobita's Great Battle of the Mermaid King	2010
Liar Game: The Final Stage	
Detective Conan: The Lost Ship in the Sky	
Confessions	
Bayside Shakedown 3	
Pokémon: Zoroark: Master of Illusions	
Arrietty	
Hanamizuki	
Colorful	
Umizaru 3: The Last Message	
13 Assassins	
Space Battleship Yamato	
Gantz	2011
Doraemon: Nobita and the New Steel Troops—Winged Angels	
Detective Conan: Quarter of Silence	
Pokémon the Movie: Black—Victini and Reshiram and *Pokémon the Movie: White—Victini and Zekrom* (2011)	
From Up on Poppy Hill	
Unfair 2: The Answer	
A Ghost of a Chance	
Genji Monogatari: Sennen no Nazo	
Always Sanchōme no Yūhi '64	2012
Ace Attorney	
Doraemon: Nobita and the Island of Miracles—Animal Adventure	
Detective Conan: The Eleventh Striker	
Thermae Romae	
Brave Hearts: Umizaru	
Pokémon the Movie: Kyurem vs. the Sword of Justice	

The Wolf Children Ame and Yuki	
Jewelpet the Movie: Sweets Dance Princess	
Bayside Shakedown The Final	
Blue Exorcist: The Movie	
Doraemon: Nobita's Secret Gadget Museum	2013
Detective Conan: Private Eye in the Distant Sea	
Shimajirō to Fufu no Daibōken: Sukue! Nanairo no Hana	
Midsummer's Equation	
Pokémon the Movie: Genesect and the Legend Awakened	
The Wind Rises	
Gatchaman	
The Tale of the Princess Kaguya	
Lupin the 3rd vs. Detective Conan: The Movie	
The Eternal Zero	
Doraemon: New Nobita's Great Demon—Peko and the Exploration Party of Five	2014
Detective Conan: Dimensional Sniper	
Thermae Romae II	
A Bolt from the Blue	
Shimajirō to Kujira no Uta	
Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction	
When Marnie Was There	
Godzilla	
Stand by Me Doraemon	
Lupin III	
A Samurai Chronicle	
Parasyte: Part 1	
The Last: Naruto the Movie	
Blue Spring Ride	
The Vancouver Asahi	
Yo-Kai Watch the Movie: The Secret is Created, Nyan!	
Doraemon: Nobita's Space Heroes	2015
Assassination Classroom	
Crayon Shin-chan: My Moving Story! Cactus Large Attack!	
Detective Conan: Sunflowers of Inferno	
Parasyte: Part 2	
Flying Colors	
The Boy and the Beast	
Hero	
Shimajirō to Ōkina Ki	

Pokémon the Movie: Hoopa and the Clash of Ages	
Dragon Blade	
Attack on Titan	
Boruto: Naruto the Movie	
Unfair: The End	
Doraemon: Nobita and the Birth of Japan 2016	
Detective Conan: The Darkest Nightmare	
Pokémon the Movie: Volcanion and the Mechanical Marvel	
Shimajirō to Ehon no Kuni ni	2016
Shin Godzilla	
Your Name	
Fueled: The Man They Called Pirate	
Doraemon the Movie 2017: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi	
Kong: Skull Island	
Crayon Shin-chan: Invasion!! Alien Shiriri	
Detective Conan: The Crimson Love Letter	
Lu over the Wall	2017
Shimajirō to Niji no Oashisu	
Pokémon the Movie: I Choose You!	
Godzilla: Planet of the Monsters	
Doraemon the Movie: Nobita's Treasure Island	
Crayon Shin-chan: Burst Serving! Kung Fu Boys ~Ramen Rebellion~	
Godzilla: City on the Edge of Battle	
Shimajiro Mahō no Shima no Daibōken	
Pokémon the Movie: The Power of Us	
Mirai	2018
Detective Conan: Zero the Enforcer	
My Hero Academia: Two Heroes	
Nisekoi	
Penguin Highway	
Godzilla: The Planet Eater	
Doraemon: Nobita's Chronicle of the Moon Exploration	
Detective Conan: The Fist of Blue Sapphire	
Crayon Shin-chan: Honeymoon Hurricane ~The Lost Hiroshi~	
Shimajiro to Ururu no Heroland	
Pokémon Detective Pikachu	2019
Godzilla: King of the Monsters	
Ride Your Wave	
Mewtwo Strikes Back: Evolution	

Weathering with You	
Dragon Quest: Your Story	
Kaguya-sama: Love Is War	
Hello World	
Human Lost	
Promare	
Lupin III: The First	
My Hero Academia: Heroes Rising	

2020s

Título en inglés	Año
Wotakoi: Love is Hard for Otaku	2020
Doraemon: Nobita's New Dinosaur	
Crayon Shin-chan: Crash! Graffiti Kingdom and Almost Four Heroes	
The Promised Neverland	
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train	
Stand by Me Doraemon 2	
Pokémon the Movie: Coco	
Monster Hunter	
Evangelion: 3.0+1.0	2021
Shimajiro to Sora Tobufune	
Godzilla vs. Kong	
Detective Conan: The Scarlet Bullet	
Belle	
My Hero Academia: World Heroes' Mission	
What Did You Eat Yesterday?	
Jujutsu Kaisen 0	
The Deer King	2022
Doraemon: Nobita's Little Star Wars 2021	
Shimajirō to Kirakira Ōkoku no Ōji-sama	
Mr. Osomatsu	
Shin Ultraman	
Detective Conan: The Bride of Halloween	
Ghost Book	
Suzume	

El género Shomin-geki

Shomin-geki (庶民劇) es una palabra pseudojaponesa inventada por los estudiosos y académicos de cine occidentales para referirse a un tipo de cine japonés. En concreto, se emplea para describir un género cinematográfico constituido por películas centradas en el drama familiar y en la vida cotidiana de gente corriente y que, además, constituyen una forma de crítica o expresión artística sobre la sociedad japonesa. Este género podría considerarse como una vertiente del género gendai-geki, dado que las películas que se engloban en ambos géneros suelen consistir en dramas contemporáneos que se desarrollan en el mundo moderno. No obstante, el shomin-geki y el gendai-geki acostumbran a tratarse como géneros independientes. En japonés la palabra correcta para designar este género es shōshimin-eiga.

Mikio Naruse y Yasujiro Ozu son dos de los directores más prominentes cuyas obras entroncan mejor con la temática propia de este género. Otros directores de los que también se ha dicho que han trabajado el shomin-geki son Heinosuke Gosho, Keisuke Kinoshita, y ocasionalmente Kenji Mizoguchi.

Cartel de 'Tokyo Monogatari' (1953)
Considerada por muchos como la mejor película del género

- Historia

En 1923, Yasujiro Shimazu dirigió Father (Otôsan), película que marca el inicio del shomin-geki. Shimazu empleó este género como vehículo para la comedia ligera.

El shomin-geki se empezó a desarrollar en una época en que los melodramas adquirieron gran protagonismo. Uno de los cineastas que producía más melodramas era el joven Mikio Naruse, quien en 1935 dirigió Wife!Be Like a Rose!, una película sonora que marcó un alejamiento del melodrama y el principio de su obra en el shomin-geki, género que había estado creciendo simultáneamente al melodrama.

Las películas típicamente designadas como shomin-geki son las que tratan acerca de las vidas de gente corriente, particularmente de individiduos integrantes de la clase media-baja. Hasta entonces, habían predominado las películas centradas en las clases altas y en el proletariado, pero no fue hasta el shomin-geki que la clase media japonesa contó con un género enteramente dedicado a contar sus historias. Uno de los directores que se acabó especializando en el género fue el mismo que marcó su inicio en 1923: Yasujiro Shimazu. En 1925 empezó a experimentar con las formas del género con A Village Teacher, película que cuenta la historia de un profesor de escuela muy mayor y sus alumnos. Es una película similar a la conocida Twenty-four Eyes (Nijushi no Hitomi), dirigida por Keisuke Kinoshita en 1954, quien fue uno de los muchos asistentes de Shumazu que alcanzó el éxito y la fama.

Otro director que se especializó en el género fue Heinosuke Gosho, otro asistente de Shimazu, a quien se le atribuye el crédito de haber desarrollado las formas propias del género. Ya en 1927 había mostrado interés por el género en una película como The Lonely Roughneck (Sabishii Rambo-mono), así como en 1928 con The Village Bride (Mura no

Hanayome). Gosho dirigió en 1931 la película sonora The Neighbour's Wife and Mine (Madamu to nyobo), una comedia con rasgos de shomin-geki. Esta película fue indicativo del giro cómico que dio el género cuando llegó el sonoro.

El shomin-geki dio un giro más en las películas de Kajiro Yamamoto. Su película de 1938 Composition Class (Tsuzurikata Kyoshitsu) constituye una colección de episodios, cuyo principal propósito era mostrar cómo ciertos acontecimientos dan forma a las vidas de los personajes principales, procediendo la unidad del relato no de la historia en sí misma sino del efecto acumulativo de los episodios en su conjunto.

El shomin-geki alcanzará un pico expresivo en las décadas de los 50 y los 60, en el Japón de la posguerra y de las secuelas de la americanización, de la mano de directores como Yasujiro Ozu y Mikio Naruse, quienes realizaron aportaciones tan relevantes y tan representativas como Cuentos de Tokio (1953) y Cuando una mujer sube la escalera (1960) respectivamente. Estos dos directores transcendieron las formas del género y demostraron su capacidad para hablar de la realidad en la que vivía la sociedad japonesa de la época. Sus películas habitualmente giraban en torno a personajes femeninos en relación con una sociedad cambiante y necesitada de cambio. No obstante, ambos directores enfocan esta realidad desde ópticas diferentes: mientras que el cine de Ozu es tierno y ligero, el de Naruse es crudo y pesimista.

La huella de ambos directores ha sido imborrable y, pese a que quizá el término shomin-geki se asocie más a una época pasada, aún hay directores cuya obra fílmica podría englobarse en este género. Un claro ejemplo sería la figura del ganador de la Palma de Oro en 2018, el japonés Hirokazu Koreeda. El cine de Koreeda incorpora rasgos identitarios del shomin-geki y su filmografía, igual que la de Ozu o la de Naruse en su momento, compone "*un muestrario de la transformación social sufrida por Japón desde la posguerra, quedando expuesta la fragilidad de los valores inherentes en la estructura familiar".*

Destacan películas como El almuerzo (Mikio Naruse, 1951), que gira en torno a las dificultades matrimoniales entre un hombre asalariado y su esposa, o Una tragedia japonesa (Keisuke Kinoshita, 1953), donde una madre se sacrifica día a día por sus hijos, a pesar del rechazo de estos.

Mientras que Ozu muestra los acontecimientos sin intervenir en ellos, sin juzgarlos, Naruse permite que sus personajes se “rebelen” contra estas tradiciones y vayan más allá del ámbito doméstico. De hecho, tal y como afirma el propio director:

Mis películas tratan solo del hogar. Igual que la mayor parte de las películas japonesas. Es ahí donde encontramos un defecto mayor del cine japonés: el hogar es simplemente un lugar demasiado pequeño para situarlo todo en él […] He estado rodando en pequeñas habitaciones japonesas durante tanto tiempo que la pantalla panorámica no acaba pareciendo nada especialmente diferente.

‘Ukigumo’ (Nubes flotantes, 1955), una de las obras cumbres del maestro Naruse, donde se aborda una de las historias de amor más tristes de la historia del cine.

La obra de Naruse se caracteriza, principalmente, por la presencia del mono no aware. Sus personajes parecen estar destinados a un permanente sufrimiento, aunque, a diferencia de la resignación que adoptan los protagonistas de Ozu, en Naruse su dolor parece conducirles a una especie de libertad. En Nubes Flotantes (1955), Tomioka y su amante Yukiko se reencuentran tras la Segunda Guerra Mundial, aunque ambos descubren que su romance ya no es igual que antes. Ambos lucharán inútilmente por reconstruirlo, al mismo tiempo que un país destrozado por la

guerra intenta también renacer. Yukiko muere, y es a partir de aquí cuando Tomioka es verdaderamente consciente de sus sentimientos y capaz de apreciar la relación que mantuvo con su amada en el pasado, no sin una profunda nostalgia.

Esto bien nos podría recordar a la filosofía de la técnica de kintsugi, la aceptación de los errores del pasado y el intento de reconstrucción tanto de una relación amorosa como de una sociedad que ha sufrido graves estragos a causa de la guerra.

Cabe destacar que, aunque Naruse es un exponente indudable del shomin-geki, sus personajes no son simplemente "gente cualquiera", como ocurre más bien en el cine de Ozu. Según afirma Marías (1993), son *"individuos con personalidad propia, que se comportan inteligiblemente hasta en situaciones críticas, incluso cuando su conducta podría calificarse de extremada y sus reacciones de desmedidas".* Naruse no tiene reparos en mostrar la crudeza de la vida ni el sufrimiento de sus personajes, lo que da lugar a melodramas de carácter especialmente pesimista. En concreto, añade Marías:

Sus materias primas son, sin duda, los sentimientos, más que las ideas abstractas, las categorías sociológicas o las posturas ideológicas; sus criaturas se rigen más por los deseos, los impulsos, las pasiones, la necesidad o el instinto que por códigos de honor o determinismos económicos o sociológicos.

Ken Uehara fue uno de los galanes predilectos por Mikio Naruse para muchas de sus películas.
Aquí lo vemos compartiendo escenas con Setsuko Hara y Yukiko Shimazaki en 'El Almuerzo' (1951)

Como ocurre en Nubes flotantes, los protagonistas de Naruse *"han perdido su pasado y solo viven en un continuo y sofocante presente, como si se encontrasen atrapados entre lo que ya ocurrió y los decepcionó, y el vacío que supone el mañana".* En El almuerzo (1951), Michiyo se siente ignorada por su marido y su día a día se centra únicamente en el desarrollo de las tareas domésticas, lo que la lleva a verse envuelta en ese monótono presente y a sentir una profunda infelicidad, que se verá acentuada tras la llegada de la sobrina de su esposo. En Cuando una mujer sube las escaleras (1960), Keiko comienza a trabajar como geisha tras quedar viuda, mientras cuida de su madre y su hermano enfermo.

Uno de sus clientes le propondrá matrimonio y Keiko deberá plantearse si aceptar y lograr la libertad, o continuar con su actual vida y seguir viviendo dentro de un sistema patriarcal que la oprime. En este sentido, Naruse suele mostrar, como rasgo característico, la mirada triste y resignada de estas mujeres, pero sin olvidar su valentía y capacidad de supervivencia.

Como afirma Sharp (2011), Naruse llevó a cabo sus obras a través de *"un estilo que evitaba largas tomas, trabajos de cámara ostentosos y grandes arcos dramáticos, derivando su poder a actuaciones fuertes y una acumulación densa y constante de incidentes y detalles simples".*

No obstante, el estilo del cineasta fue haciéndose cada vez más conservador y tradicional, aunque, según Richie (2004), *"fue precisamente su lucha contra estos puntos de vista lo que conformó su sentido de la vida".*

Si bien es evidente que la aportación de Mikio Naruse es indispensable para entender el cine japonés de lo cotidiano –sobre todo en términos narrativos–, es la obra de Yasujirō Ozu la que más interés suscita en este trabajo, gracias a la presencia abundante de los conceptos estéticos propuestos para el análisis y abordados en apartados anteriores. La mayoría de autores que han analizado su filmografía coinciden en la presencia de un estilo trascendental, que

alcanza la mayoría de las veces el éxito comercial por ser un elemento intrínseco en la cultura nipona. Así, al mismo tiempo que desarrollaba dicho estilo, Ozu consiguió mantenerse dentro de las convenciones del arte japonés.

Mikio Naruse (1905-1969). Su filmografía se extendió a lo largo de tres décadas con una producción que alcanzó los 89 filmes, mudos y sonoros, los cuales suelen englobarse en el género japonés del shomin-geki, a veces asociado al gendai-geki

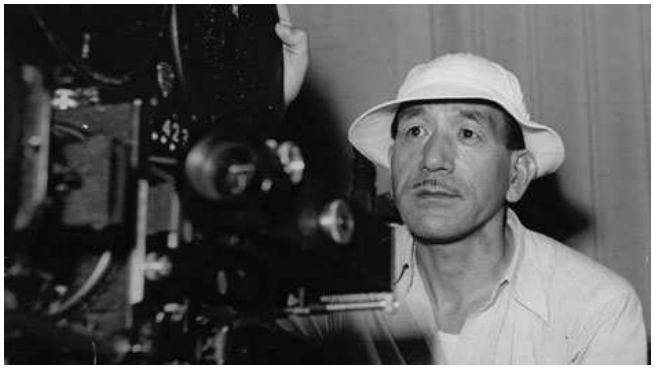
Esta trascendencia está presente tanto en el arte oriental como en la filosofía tradicional Zen. En el epitafio de la tumba del director, situada en el templo de Enga Kuji, se puede leer un único carácter: 無 (mu), la "nada" o "vacío". En el budismo Zen, lograr una mente vacía es esencial para comprender el alcance de todo aquello que existe. En sus filmes, Ozu se desprende de todos los ornamentos y se centra en la idea del wabi-sabi, entendida como la combinación del minimalismo y la austeridad, tanto material como humana, con la calidez que proporcionan los objetos procedentes de la naturaleza. Ambos términos, además, hacen referencia a la soledad y la desolación, sentimientos presentes en muchas de las obras del director.

En aspectos más técnicos, Ozu era partidario de incorporar un gran número de planos en sus filmes. Para ello, utilizaba una lente de 50mm y un ángulo de cámara bajo, colocando el enfoque entre cuarenta y noventa centímetros del suelo; recursos ya utilizados por otros directores japoneses como Sadao Yamanaka, quien denominaba esta técnica como *"la posición del ojo de perro".* A través de ella, Ozu conseguía aumentar la profundidad de los escenarios, superando así las dificultades que le planteaba el formato 1:33 y permitiéndole mostrar los techos y fachadas de los espacios. Para Ozu era indispensable que cada plano estuviese claramente elaborado, para obtener así *"una atmósfera de intensidad y belleza, consiguiendo con ello generar una tensión que daba consistencia a la película y mantenía vivo el ritmo narrativo".*

La composición fue un elemento primordial durante toda la carrera de Ozu y que llevó al extremo, hasta el punto de llegar a ser acusado de formalismo por algunos críticos. Utilizaba el punto de vista del reposo, una actitud que debía estar presente al mirar y escuchar, y que *"pone el mundo a distancia y deja al espectador sin implicar, como un registrador de percepciones que puede recoger pero que no necesariamente le involucran".* Las secuencias en sus filmes son prácticamente invariables: un espacio vacío en el que entra uno de los personajes, se lleva a cabo la acción de la escena y sale, dando lugar de nuevo al espacio vacío. Esto supone una evocación del ma, entendida como un mu en movimiento, que da lugar a una construcción del vacío en el que interactúan espacio y tiempo.

Ozu da así una gran importancia a la puesta en escena en sus películas, caracterizada principalmente por este "espacio vacío" o mu, y que resulta esencial para la posterior composición de los planos e incluso la propia narrativa.

En los filmes de Ozu, los fusuma separan dos habitaciones siempre abiertas, la acción transcurre en la habitación de delante y en la que sigue. La cocina y la entrada se sitúan siempre al fondo del plano. El corredor que conduce a la cocina es siempre perpendicular al plano de la pantalla. A cada lado del corredor se hallan la sala de baño o la escalera que lleva al primer piso, lo que permite entender desde el primer momento la disposición de las habitaciones y la forma de vida de la familia. Construye una estructura que resulta esencial para situar las acciones de los personajes, sus posiciones, distancias y movimientos. Más en concreto, para determinar el espacio de tiempo, ma, necesario para el desarrollo de una acción. Su dramaturgia dicta entonces las dimensiones de cada espacio físico, cuántos pasos da un actor, cuánto tiempo emplea; y el ritmo del movimiento de cada plano está organizado por el espacio de tiempo del filme entero.



Yasujiro Ozu (1903-1963) en plena acción. Abordó géneros cinematográficos convencionales, como la comedia, pero sus obras más conocidas tratan de asuntos familiares y presentan los conflictos generacionales y culturales característicos del Japón de posguerra.

Este vacío también se manifiesta en los jardines que caracterizan las habituales casas japonesas, que en las películas de Ozu suelen ser visibles a través del cuadrado que crean los fusuma. Se genera así un vínculo entre naturaleza y arquitectura, que, según García Roig (2011), encierra en sí *"una poética que de algún modo trata de expresar un largo y nostálgico lamento por un mundo perdido"*. Asimismo, el autor asocia este último a aquel *"sostenido por las shomin-geki de Ozu al retratar la desintegración de un mundo, el de la familia tradicional japonesa, que empieza a desmoronarse a consecuencia de los cambios acaecidos tras la Segunda Guerra Mundial".*

Sin embargo, el vacío en el cine de Ozu no se relaciona únicamente con la ausencia de personajes, sino también con la introducción de planos que no guardan conexión con el resto de secuencias. Estos planos o pillow shots son imágenes contemplativas, donde se muestran tanto paisajes como objetos cotidianos, naturaleza muerta. Noël Burch afirma cómo los pillow shots *"nunca contribuyen al progreso de la narración correctamente […] El espacio […] es invariablemente presentado como fuera de la diégesis, como un espacio pictorial en otro plano de 'realidad'".* Por su parte, Guilles Deleuze establece la manera en la que estos objetos adquieren en Ozu *"una autonomía que no tienen directamente […] Alcanzan lo absoluto, como contemplaciones puras, y aseguran inmediatamente la identidad de lo mental y lo físico, de lo real y lo imaginario, del sujeto y el objeto, del mundo y del yo".* De esta forma, *"los conflictos planteados en esos silencios y vacíos, hombre y naturaleza se funden al final para transcenderlos. El tiempo se ubica en un pasaje entre: los sujetos y los objetos".*

En lo referente a la narrativa, Ozu crea un mundo propio concentrado en el marco familiar, respondiendo a no solo a uno de los géneros más habituales de la época, el shomin-geki, sino a sus propios ideales estéticos. Según Santos (2011), las películas de este cineasta *"retratan personas corrientes, en cuyas vidas no tiene cabida lo excepcional. En consecuencia, el mundo se reduce al microcosmos familiar y a su entorno más próximo: el barrio y los vecinos, los amigos, el entorno laboral"*. El propio Ozu plasma esta idea en sus escritos:

En este mundo todos consiguen que se vuelvan complicadas hasta las cosas más simples. Y aunque parezca compleja, la esencia de la vida puede resultar, inesperadamente, de lo más sencilla […] Es fácil explicar una historia mostrando las emociones. Con el llanto y la risa se puede transmitir un sentimiento de tristeza o de alegría, pero de esta manera uno se detiene en la mera apariencia y, por mucho que se apele al sentimiento, el carácter y la calidad de los personajes no se expresan bien. Hacer emerger una tristeza llena de dignidad, apartando todos los componentes dramáticos y no haciendo llorar a los personajes, hace sentir el pulso de eso que llamamos vida, sin utilizar acontecimientos especiales… eso es lo que he intentado por todos los medios llevar a la escena.

Según Yoel y Gerardo (2014), podemos situar a Ozu en un nuevo tipo de realismo, en el que no se refleja la realidad tal y como es, sino una en la que sus personajes *"se limitan a contemplarla, a padecerla",* siendo estos quienes reflejan la situación social del momento a través de sus diálogos y actitudes.

La nostalgia y tristeza que caracterizan los filmes de Ozu también son vinculables a otro concepto del budismo Zen, indispensable para entender su cine: el de mono no aware o 'pathos de las cosas'. La intimidad que el director muestra en sus películas une al espectador de forma irremediable a los personajes y sus sentimientos, de manera que es capaz de conocerlos y comprenderlos en mayor profundidad. A ello contribuye además la posición de la cámara y los largos planos de los que se sirve el cineasta para retratar cada escena, que permiten contemplar con

calma el transcurrir de la vida de los personajes, creando así una belleza basada en la simpleza y banalidad de las tareas más ordinarias.

Cabe destacar, asimismo, la importancia de las escenas finales en los filmes de Ozu, la mayoría de las veces conformadas por paisajes o elementos naturales. Esto es, según Schrader (1972), una *"reafirmación de la naturaleza"*. Son los últimos momentos de silencio y vacío, una forma de trascendencia respecto al mundo natural. En concreto, como afirma el autor, Ozu no utiliza maniobras en la trama o revelaciones psicológicas para eliminar el conflicto existente entre hombre y naturaleza, sino que los fusiona con el pensamiento Zen y la propia vida. No hace desaparecer completamente este conflicto, sino que lo trasciende.

Chishū Ryū embelesado con la presencia de la belleza natural de Setsuko Hara en '*Primavera Tardía'* (1949)

- Recurrencia

Aunque cada película es distinta y el enfoque de cada director es personal, en el género del shomin-geki se pueden identificar algunos temas recurrentes y algunos rasgos característicos.

Así, el shomin-geki establece una dialéctica con la época en que se realiza. En este sentido, muchas de las películas que integran este género podrían entenderse como representación o reflejo de una realidad concreta. Lo cierto es que todas ellas hacen referencia a realidades sociales que definen el momento en que se realizan, y a otras que han probado ser históricamente transversales, como por ejemplo la disparidad generacional y los conflictos derivados de esta, los cuales se suelen manifestar en el microcosmos familiar. Además, las películas de este género destacan por ejemplificar el concepto japonés del mono no aware.

- Origen del término
    - Shomin (庶民) - gente corriente, pueblo, masas, plebeyo.
    - Shōshimin (小市民) - pequeña burguesía, clase media baja.
    - Geki (劇) - drama, obra.

- Películas más relevantes
    - Cuentos de Tokyo (1953). Yasujiro Ozu
    - Primavera tardía (1949). Yasujiro Ozu
    - Still walking (2008). Hirokazu Koreeda
    - He nacido, pero… (1932). Yasujiro Ozu
    - El hijo único (1936). Yasujiro Ozu
    - Madre (1952). Mikio Naruse
    - Las hermanas de Gion (1936). Kenji Mizoguchi
    - Tsuma yo bara no yo ni (1935). Mikio Naruse
    - Entotsu no mieru basho (1953). Heinosuke Gosho
    - Arigato-san (1936). Hiroshi Shimizu
    - Mañana (1988). Kazuo Kuroki
    - Un domingo maravilloso (1947). Akira Kurosawa

- Dr. Akagi (1998). Shohei Imamura
- El hilo blanco de la catarata (1933). Kenji Mizoguchi
- Kimi no wakarete (1933). Mikio Naruse
- Osen, el de las cigüeñas (1934). Kenji Mizoguchi
- El sueño de cada noche (1933). Mikio Naruse
- Tonari no Yae-chan (1934). Yasujiro Shimazu
- Oboroyo no onna (1936). Heinosuke Gosho
- ¿Qué ha olvidado la señora? (1937). Yasujiro Ozu
- Kagirinaki hodo (1934). Mikio Naruse
- Koi no hana saku Izu odoriko (1933). Heonosuke Gosho
- Jinsei no onimotsu (1935). Heinosuke Gosho
- Me gradué, pero… (1929). Yasujiro Ozu

El género Pinku eiga

Las pinku eiga (ピンク映画) en su sentido más amplio incluye casi cualquier película teatral japonesa que incluya desnudez (de ahí 'rosa') o tenga contenido sexual. Esto abarca todo, desde dramas hasta thrillers de acción y películas de explotación. El equivalente occidental de las películas rosas serían esencialmente los thrillers eróticos, por ejemplo, *Atracción fatal*, *Cincuenta sombras de Grey*, *Instinto básico*, *9 semanas* y media, así como las obras de los directores Russ Meyer y Andy Sidaris.

Algunos escritores usan el término 'película rosa' para las películas de sexo japonesas producidas y distribuidas por estudios independientes más pequeños como OP Eiga, Shintōhō Eiga, Kokuei y Xces. En este sentido más estricto, la serie *Roman Porno* de Nikkatsu, la serie *Pinky Violence* de Toei Company y las películas de Tokatsu distribuidas por Shochiku no se incluirían ya que estos estudios tienen redes de distribución mucho más grandes.

Hasta principios de la década de 2000, se filmaron casi exclusivamente en película de 35mm. Recientemente, los cineastas han utilizado cada vez más el video (manteniendo su énfasis en la narrativa suave). Muchos teatros cambiaron los 35mm por proyectores de video y comenzaron a depender de videos antiguos para satisfacer la demanda de funciones triples.

Las películas rosas se hicieron muy populares a mediados de la década de 1960 y dominaron el cine doméstico japonés hasta mediados de la década de 1980. En la década de 1960, las películas rosas eran en gran parte el producto de pequeños estudios independientes. Alrededor de 1970, el principal estudio Nikkatsu comenzó a centrarse casi exclusivamente en el contenido erótico, pero Toei, otra importante productora cinematográfica, comenzó a producir una línea de lo que se conoció como películas Pinky Violence. Con su acceso a mayores valores de producción y talento, algunas de estas películas se convirtieron en éxitos de crítica y público. Aunque la aparición del video para adultos llevó a los espectadores a alejarse de la película rosa en la década de 1980, todavía se producen películas de este género.

Tamaki Katori promocionando las dos primeras Pinku Eiga de la historia: 'Flesh Market' y 'Fukazen Kekkon'

La "película rosa", o "eroducción" (producción erótica), como se le llamó inicialmente, es un género cinematográfico sin equivalente exacto en Occidente. Aunque llamado pornografía, los términos "erótica", "porno suave" y "sexploitation" se han sugerido como más apropiados, aunque ninguno de estos coincide precisamente con el género de la película rosa.

La junta de ética cinematográfica japonesa Eirin ha impuesto durante mucho tiempo una prohibición sobre la exhibición de genitales y vello púbico. Esta restricción obligó a los cineastas japoneses a desarrollar medios a veces elaborados para evitar mostrar las "partes de trabajo", como dice el historiador de cine estadounidense Donald Richie. Él escribió:

Las eroducciones son las más débiles del softcore, y aunque hay mucha exhibición de senos y glúteos, aunque hay simulaciones de coito, nunca se muestra ninguna de las partes de trabajo. De hecho, un vello púbico rompe un código no escrito pero observado de cerca. Aunque este último problema se resuelve rapando a las actrices, queda el mayor: cómo estimular cuando faltan los medios.

Para evitar esta censura, la mayoría de los directores japoneses colocaron elementos de utilería (lámparas, velas, botellas, etc.) en lugares estratégicos para bloquear las partes del cuerpo prohibidas. Cuando esto no se hizo, las técnicas alternativas más comunes son la codificación digital, cubriendo el área prohibida con un cuadro negro o una mancha blanca difusa, conocida como mosaico o "fogging".

Algunos han afirmado que es esta censura la que le da al cine erótico japonés su estilo particular, Richie escribió:

"La pornografía estadounidense se mantiene para siempre en su nivel elemental porque, mostrando todo, no necesita hacer nada más; Las eroducciones japonesas tienen que hacer otra cosa ya que no pueden mostrarlo todo. El impulso embrutecido ha creado algunas obras de arte extraordinarias, algunas películas entre ellas. Sin embargo, ninguno de estos se encuentra entre las erosiones".

Richie hace una distinción entre las películas eróticas de los grandes estudios como Nikkatsu y Toei frente a las películas rosas de bajo presupuesto producidas por independientes como OP Eiga.

Al contrastar la película rosa con las películas pornográficas occidentales, Pia Harritz dice: *"Lo que realmente destaca es la capacidad de pinku eiga para involucrar al espectador en algo más que escenas con primeros planos de los genitales y, finalmente, la complejidad en la representación del género y la mente humana."*

Richie y Harritz enumeran los elementos fundamentales de la fórmula de la película rosa como:

1. La película debe tener una cuota mínima requerida de escenas de sexo
2. La película debe tener una duración aproximada de una hora
3. Debe filmarse en película de 16mm o 35mm en el plazo de una semana
4. La película debe hacerse con un presupuesto muy limitado

La estrella Pinku Eri Izumi en 'Dakarete Nake' de 1966

Historia

Antecedentes

En los años transcurridos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el erotismo había ido abriéndose paso gradualmente en el cine japonés. El primer beso que se vio en una película japonesa, discretamente semioculto por un paraguas, causó sensación a nivel nacional en 1946. Algunas películas de mediados de los años 50, como las películas de Shintoho sobre la mujer cazadora de perlas, protagonizada por la pechugona Michiko Maeda, comenzaron a mostrar más carne de lo que hubiera sido imaginable en el cine japonés. Durante el mismo período, las películas de *taiyozoku* sobre la "Tribu del Sol" adolescente, como Kō Nakahira's *Crazed Fruit* (1956), introdujo una franqueza sexual sin precedentes en las películas japonesas.

Películas extranjeras de esta época, como *Summer with Monika* (1953) de Ingmar Bergman, *Amants* (1958) de Louis Malle e *Immoral Mr. Teas* (1959) de Russ Meyer introdujeron la desnudez femenina en el cine internacional y fueron importadas a Japón sin problema. Sin embargo, hasta principios de la década de 1960, las representaciones gráficas

de la desnudez y el sexo en las películas japonesas solo podían verse en "películas de solteros" de un solo carrete, realizadas por productores de cine como los representados en la película de Imamura *The Pornographers* (1966).

Primera ola (La "era de la competencia" 1962-1971)

La primera ola de la película rosa en Japón fue contemporánea con los géneros cinematográficos estadounidenses similares de explotación sexual, los "nudie-cuties" y los "roughies". La desnudez y el sexo entraron oficialmente en el cine japonés con la controvertida y popular producción independiente *Flesh Market* (*Nikutai no Ichiba, 1962) de* Satoru Kobayashi, que se considera la primera película verdaderamente rosa. Realizada por 8 millones de yenes, la película independiente de Kobayashi recaudó más de 100 millones de yenes. Kobayashi se mantuvo activo en la dirección de películas rosas hasta la década de 1990, Tamaki Katori, la estrella de la película, se convirtió en una de las principales estrellas del cine rosa temprano, apareciendo en más de 600 y ganando el título de "Pink Princess".

En 1964, el director de cine y teatro Tetsuji Takechi, dirigió *Daydream*, una película de gran presupuesto distribuida por el importante estudio Shochiku. *Black Snow* (1965), de Takechi, resultó en el arresto del director por cargos de obscenidad y un juicio de alto perfil, que se convirtió en una gran batalla entre los intelectuales de Japón y el establecimiento. Takechi ganó la demanda y la publicidad que rodeó el juicio ayudó a provocar un auge en la producción de películas rosas.

En su introducción a la Enciclopedia de cine japonés de Weisser: The Sex Films, la actriz Naomi Tani llama a este período en la producción *cinematográfica rosa* "la era de la competencia". Aunque los principales estudios de Japón, como Nikkatsu y Shochiku, hicieron incursiones ocasionales en el erotismo en la década de 1960, como *Gate of Flesh* (1964), del director Seijun Suzuki, la primera película japonesa convencional que contenía desnudos, la mayoría de las películas eróticas fueron hechas por independientes. Estudios independientes como Nihon Cinema y World Eiga realizaron docenas de "eroducciones" baratas y rentables. Entre los estudios independientes más influyentes que produjeron *películas rosas* en esta era se encontraban Shintōhō Eiga (el segundo estudio en usar este nombre), Million Film, Kantō y Ōkura. Por lo general, se muestran en un programa de tres películas, estas películas fueron hechas por estas compañías para mostrarlas en su propia cadena de cines especializados.

Otro importante estudio de *cine rosa*, Wakamatsu Studios, fue fundado por el director Kōji Wakamatsu en 1965, después de abandonar Nikkatsu. Conocido como "El Padrino Rosa", y llamado *"el director más importante que ha surgido en el género cinematográfico rosa"*, las producciones independientes de Wakamatsu son obras respetadas por la crítica, generalmente relacionadas con el sexo y la violencia extrema mezcladas con mensajes políticos. Sus primeras películas más controvertidas que tratan sobre la misoginia y el sadismo son *The Embryo Hunts In Secret* (1966), *Violated Angels* (1967) y *Go, Go Second Time Virgin* (1969).

Michiko Maeda, repudiada luego por no querer desnudarse

Otros tres importantes directores de *cine rosa* de esta época, Kan Mukai, Kin'ya Ogawa y Shin'ya Yamamoto (director) son conocidos como "Los Héroes de la Primera Ola". En 1965, el mismo año en que Wakamatsu se

independizó, los directores Kan Mukai y Giichi Nishihara establecieron sus propias compañías de producción: Mukai Productions y Aoi Eiga.

La "primera reina de las películas de sexo japonesas" fue Noriko Tatsumi, quien hizo películas en World Eiga y Nihon Cinema con el director Kōji Seki. Otras importantes reinas del sexo de la primera ola de *películas rosas* incluyeron a Setsuko Ogawa, Mari Iwai, Keiko Kayama, y Miki Hayashi. Otras estrellas del *cine rosa* de la época incluyen a Tamaki Katori, que apareció en muchas películas para Giichi Nishihara y Kōji Wakamatsu; Kemi Ichiboshi, cuya especialidad era interpretar el papel de un inocente violado; y Mari Nagisa. Las estrellas más jóvenes como Naomi Tani y Kazuko Shirakawa estaban comenzando sus carreras y ya se estaban haciendo un nombre en la industria del *cine rosa*, pero hoy en día son mejor recordadas por su trabajo con Nikkatsu durante la década de 1970.

Toei Pinky Violencia

Hasta finales de la década de 1960, el mercado de la "película rosa" era casi exclusivamente dominio de empresas independientes de bajo presupuesto. A principios de la década de 1970, ahora perdiendo su audiencia ante la televisión y las películas estadounidenses importadas, los principales estudios de cine de Japón luchaban por sobrevivir. En 1972, Richie informó: *"En Japón, la erosión es el único tipo de imagen que conserva un patrocinio asegurado"*. Para aprovechar esta audiencia lucrativa, el importante estudio Toei ingresó al mercado de la explotación sexual en 1971. En películas como su serie ero-guro y la serie *Joys of Torture* del director Teruo Ishii de fines de la década de 1960 proporcionó un modelo para las empresas de explotación sexual de Toei al *"establecer una mezcla mareante de comedia y tortura"*. El productor Kanji Amao diseñó un grupo de series: *shigeki rosen* (Sensational Line), *ijoseiai rosen* (Abnormal Line) y *harenchi rosen* (Shameless Line), hoy denominadas colectivamente "Pinky Violence" de Toei. La mayoría de las películas de Toei en este estilo usaban el erotismo junto con historias violentas y llenas de acción. Varias de estas películas tienen el tema de mujeres fuertes que se vengan violentamente de injusticias pasadas. La serie se lanzó con las películas *Delinquent Girl Boss* (*Zubeko Bancho*) protagonizadas por Reiko Oshida. Otras series del género *Pinky Violence incluidas* las películas *Girl Boss* (*Sukeban*) de Norifumi Suzuki y las películas *Terrifying Girls' High School*, ambas protagonizadas por Reiko Ike y Miki Sugimoto.

Otros ejemplos de las películas de Toei en este género incluyen la serie *Sasori* (Scorpion) de Shunya Ito de películas de mujeres en prisión basadas en el manga de Toru Shinohara. Comenzando con *Female Prisoner#701: Scorpion* (1972), la serie *Scorpion* fue protagonizada por Meiko Kaji, quien había dejado Nikkatsu Studios para distanciarse de su serie *Roman Porno*. Toei también estableció el estándar para las películas japonesas de explotación de monjas (un subgénero importado de Italia) con la aclamada por la crítica *School of the Holy Beast* (1974) dirigida por Norifumi Suzuki. Toei también produjo toda una serie de imágenes eróticas de samuráis como *Bohachi Bushido: Clan of the Forgotten Eight* (Bōhachi Bushidō: Poruno Jidaigeki, 1973).

Una sala de cine pinku

Nikkatsu Roman Porno

En 1971, Takashi Itamochi, presidente de Nikkatsu, el principal estudio cinematográfico más antiguo de Japón, decidió dejar de involucrar a su propia compañía en películas de acción y comenzar a hacer películas de explotación sexual. Al igual que Toei, Nikkatsu había realizado algunas películas anteriores en el mercado de la explotación sexual, como *Story of Heresy in Meiji Era* (1968) y *Tokyo Bathhouse* (1968), que contó con más de 30 estrellas de películas sexuales en cameos. Nikkatsu lanzó su serie *Roman Porno* en noviembre de 1971 con *Apartment Wife: Affair In the Afternoon*, protagonizada por Kazuko Shirakawa. La película se convirtió en un gran éxito, inspiró 20 secuelas en siete años, estableció a Shirakawa como la primera "Reina" de Nikkatsu y lanzó con éxito la serie *porno romana* de alto perfil. El director Masaru Konuma dice que el proceso de hacer Roman Porno fue el mismo que el de hacer una película rosa excepto por el mayor presupuesto. Nikkatsu hizo estas películas rosas de mayor calidad casi exclusivamente, a una tasa promedio de tres por mes, durante los siguientes 17 años.

Nikkatsu dio a sus directores de *porno romanos* una gran libertad artística en la creación de sus películas, siempre que cumplieran con la cuota mínima oficial de cuatro escenas de sexo o desnudos por hora. El resultado fue una serie que fue popular tanto entre el público como entre la crítica. Uno o dos *Roman Pornos* aparecieron en las listas de los diez mejores de los críticos japoneses cada año durante la ejecución de la serie. Las películas de sexo de mayor calidad de Nikkatsu esencialmente alejaron el mercado de películas rosas de los estudios independientes más pequeños hasta mediados de la década de 1980, cuando los videos para adultos comenzaron a atraer a gran parte de la clientela de películas rosas.

Tatsumi Kumashiro fue uno de los principales directores de *Roman Porno*. Kumashiro dirigió una serie de éxitos financieros y críticos sin precedentes en la historia del cine japonés, incluidos *Wet Desire* (1972) de Ichijo y *Woman with Red Hair* (1979), protagonizada por Junko Miyashita. Llegó a ser conocido como el "Rey de *la pornografía romana* de Nikkatsu" Noboru Tanaka, director de *A Woman Called Sada Abe* (1975), es considerado hoy por muchos críticos como el mejor de la pornografía *romana de Nikkatsu*. El subgénero de *Roman Porno* se estableció en 1974 cuando el estudio contrató a Naomi Tani para protagonizar *Flower and Snake* (basada en una novela de Oniroku Dan) y *Wife to be Sacrificed*, ambas dirigidas por Masaru Konuma. La inmensa popularidad de Tani la estableció como la tercera *Roman Porno* Queen de Nikkatsu y la primera de sus S&M Queens. Tani también fue dirigida por el importante director Shôgorô Nishimura en títulos que se convirtieron en clásicos, como *Rope Cosmetology* (1978). Otros subgéneros del cine rosa desarrollados bajo el *Roman Porno.* La línea incluía "Violent Pink", establecida en 1976 por el director Yasuharu Hasebe.

Michiko Maeda

1980

Cuando la propiedad de VCR se generalizó por primera vez a principios de la década de 1980, los videos para adultos hicieron su aparición y rápidamente se hicieron muy populares. Ya en 1982, los AV ya habían alcanzado una

participación aproximadamente igual en el mercado del entretenimiento para adultos con películas eróticas teatrales. En 1984, las nuevas políticas de censura del gobierno y un acuerdo entre Eirin (la junta de clasificación de películas japonesas) y las compañías de películas rosas se sumaron a las dificultades de Nikkatsu al imponer nuevas restricciones drásticas a las películas cinematográficas. Las ganancias de las películas rosadas en salas de cine cayeron un 36% en el plazo de un mes desde la nueva decisión. Eirin asestó un duro golpe a la industria del cine rosa en 1988 al introducir requisitos más estrictos para las películas teatrales relacionadas con el sexo. Nikkatsu respondió descontinuando su línea Roman Porno. *Bed Partner (1988)* fue la película final de la venerable serie *Roman Porno* de 17 años. Nikkatsu continuó distribuyendo películas bajo el nombre de Ropponica y películas rosas a través de Excess Films, sin embargo, estas no eran tan populares o respetadas por la crítica como lo había sido la serie Roman Porno en su apogeo. A fines de la década de 1980, los videos para adultos se habían convertido en la principal forma de entretenimiento cinematográfico para adultos en Japón.

Los directores dominantes de *películas rosas* de la década de 1980, Genji Nakamura, Banmei Takahashi y Mamoru Watanabe, son conocidos colectivamente como "Los tres pilares del rosa". Los tres eran veteranos de la industria del *cine rosa* desde la década de 1960. Alcanzando prominencia en la década de 1980, una época en la que el cine porno teatral enfrentaba considerables dificultades en varios frentes, este grupo es conocido por elevar el *cine rosa* por encima de sus bajos orígenes al concentrarse en la delicadeza técnica y el contenido narrativo. Algunos críticos llamaron al estilo de sus películas "arte *rosa*".

Cuando Nakamura se unió a Nikkatsu en 1983, ya había dirigido más de 100 películas. Si bien las tramas de sus películas, que podían ser extremadamente misóginas, no fueron muy respetadas, su estilo visual le valió una reputación de "sensibilidad erótica". Nakamura dirigió una de las primeras películas japonesas ampliamente distribuidas y bien recibidas con un tema homosexual, *Beautiful Mystery: Legend of the Big Penis* (1983), para ENK Productions de Nikkatsu, que fue fundada en 1983 para enfocarse en homosexuales. Algunas de las últimas *películas rosas* de Nakamura fueron dirigidas en colaboración con Ryūichi Hiroki, e Hitoshi Ishikawa bajo el seudónimo del grupo Go Ijuin.

Banmei Takahashi dirigió "*pinku eiga* intrincado y muy estilístico", incluyendo *New World of Love* (1994), la primera película teatral japonesa que muestra genitales. Otro destacado director de culto de esta era, Kazuo "Gaira" Komizu, es conocido por sus películas de "salpicaduras-eros" influenciadas por Herschell Gordon Lewis, que unen los géneros de terror y erótica.

1990

Nikkatsu, el mayor productor de *películas rosas* de Japón durante las décadas de 1970 y 1980, se declaró en bancarrota en 1993. Sin embargo, incluso en este período tan difícil para la *película rosa*, el género nunca se extinguió por completo y continuó explorando nuevos ámbitos artísticos. Precisamente, en esta época el cine rosa era visto como uno de los últimos refugios del "autor" en Japón. Siempre que el director proporcionara el número necesario de escenas de sexo, era libre de explorar sus propios intereses temáticos y artísticos.

Tres de los directores de cine rosa más destacados de la década de 1990, Kazuhiro Sano, Toshiki Satō y Takahisa Zeze, debutaron como directores en 1989. Un cuarto, Hisayasu Satō, debutó en 1985. Saltó a la fama durante uno de los momentos más precarios para la *película rosa*, estos directores trabajaron bajo el supuesto de que cada película podría ser la última, y por lo tanto ignoraron en gran medida a su audiencia para concentrarse en temas experimentales intensamente personales. Estos directores incluso rompieron uno de los pilares fundamentales, recortando en las escenas de sexo en la búsqueda de sus propias preocupaciones artísticas. Sus películas se consideraban "difíciles": oscuras, complejas y en gran medida impopulares entre la audiencia *rosa mayor.* El título "Cuatro reyes celestiales del rosa" (ピンク四天王, *pinku shitennō*) fue aplicado a estos directores, al principio con sarcasmo, por propietarios de teatro descontentos. Por otro lado, Roland Domenig, en su ensayo sobre la *película rosa*, dice que su trabajo ofrece *"un contraste refrescante con las películas formuladas y estereotipadas que constituyen la mayor parte de la producción de eiga rosa, y están fuertemente influenciadas por la noción de el cineasta como autor"*.

Pinku eiga hoy

El nuevo grupo destacado de siete directores de *cine rosa* comenzó como asistentes de dirección del *shitennō*. Sus películas muestran estilos individualistas y un carácter introspectivo indicativo de la inseguridad de la generación posterior a la burbuja de Japón. Conocidos juntos como los "Siete Dioses de la Suerte del Rosa" (ピンク七福神, *pinku shichifukujin*) son Toshiya Ueno, Shinji Imaoka, Yoshitaka Kamata, Toshiro Enomoto, Yūji Tajiri, Mitsuru Meike y Rei Sakamoto. Ueno fue el primer director de este grupo en saltar a la fama, actuando como "guardia avanzada" para el grupo cuando su *Keep on Masturbating: Non-Stop Pleasure* (1994) ganó el premio a la "Mejor película" en el Pink Grand Prix. Fundado en 1989, el Pink Grand Prix se ha convertido en un hito anual para la comunidad *cinematográfica rosa* al premiar la excelencia en el género y proyectar las mejores películas.

La década de 2000 ha visto un crecimiento significativo en el interés internacional por la *película rosa*. *The Glamorous Life of Sachiko Hanai* (2003), del director Mitsuru Meike, impresionó en los festivales internacionales de cine y obtuvo elogios de la crítica. *Un festival de cine rosa* "solo para mujeres" anual planificado se llevó a cabo por primera vez en Corea del Sur en 2007 y nuevamente en noviembre de 2008. En 2008 se formó una compañía llamada Pink Eiga, Inc. con el único fin de estrenar *películas rosas* en DVD en EE.UU.

Directores relevantes

- Masao Adachi
- Tarō Araki
- Sachi Hamano
- Yasuharu Hasebe
- Ryuichi Hiroki
- Toshiharu Ikeda
- Yutaka Ikejima
- Shinji Imaoka
- Takashi Ishii
- Teruo Ishii
- Shunya Itō
- Yoshikazu Katō
- Satoru Kobayashi
- Kazuo "Gaira" Komizu
- Masaru Konuma
- Minoru Kunizawa
- Kiyoshi Kurosawa
- Tatsumi Kumashiro
- Mitsuru Meike
- Yoshimitsu Morita
- Kan Mukai
- Giichi Nishihara
- Shōgorō Nishimura
- Kōyū Ohara
- Kazuhiro Sano
- Hisayasu Satō
- Toshiki Satō
- Kōji Seki
- Kazuyoshi Sekine
- Chūsei Sone
- Masayuki Suo
- Norifumi Suzuki
- Yūji Tajiri
- Banmei Takahashi
- Tetsuji Takechi
- Tetsuya Takehora
- Yōjirō Takita
- Rumi Tama
- Noboru Tanaka
- Naoyuki Tomomatsu
- Toshiya Ueno
- Kōji Wakamatsu
- Mamoru Watanabe
- Yumi Yoshiyuki
- Takahisa Zeze

Actrices relevantes

- Izumi Aki
- Minami Aoyama
- Asami
- Mayu Asada
- Lemon Hanazawa
- Yumika Hayashi
- Hotaru Hazuki
- Rinako Hirasawa
- Reiko Ike
- Yayoi Watanabe
- Kiyomi Itō
- Sakurako Kaoru
- Tamaki Katori
- Kyōko Kazama
- Maiko Kazama
- Konatsu
- Megumi Makihara
- Junko Miyashita
- Reiko Oshida
- Motoko Sasaki
- Kazuko Shirakawa
- Miki Sugimoto
- Izumi Suzuki
- Rumi Tama
- Naomi Tani
- Noriko Tatsumi
- Yumi Yoshiyuki

Películas relevantes sobre "explotación sexual"

Fecha de lanzamiento	Título	Director	Elenco	Estudio(s)
1962				
27 de febrero de 1962	Mercado de carne	Satoru Kobayashi	Tamaki Katori	Ōkura (más tarde OP Eiga)
1963				
15 de mayo de 1963	Mujeres... ¡Ay, Mujeres!	Tetsuji Takechi		Sano Art Productions Shochiku
1964				
21 de junio de 1964	Ensueño	Tetsuji Takechi	Kanako Michi Akira Ishihama Chojuro Hanakawa	Shochiku
1966				
Julio de 1966	La caza de embriones en secreto	Koji Wakamatsu	Hatsuo Yamatani Miharu Shima	Producciones Wakamatsu
Agosto de 1966	La mordida	En Mukai	Senjo Ichiriki Michiko Shiroyami	Kokuei Tōkyō Geijutsu Pro
1967				
1967	Baile de cama	Toshio Okuwaki	Setsu Shimizu Naomi Tani Machiko Sakyo	Mundo propio
1967	Memorias del amor moderno: edad curiosa	Shin'ya Yamamoto	Naomi Tani Yumiko Matsumoto Miki Hayashi	Watanabe Pro Tōkyō Kōei
21 de febrero de 1967	Revolución del control de la natalidad	Masao Adachi	Mikio Terajima Kozue Kashima	Wakamatsu Producciones Cine Nihon
2 de julio de 1967	Socios atractivos	En Mukai	Michiko Sakyō Jōji Ohara	Mutsukuni Eiga
11 de julio de 1967	Viuda esclava	Mamoru watanabe	Noriko Tatsumi Mari Iwai Naomi Tani	Mutsukuni Eiga Chuo Eiga
3 de octubre de 1967	Muñeca sexual inflable de Wastelands	Atsushi Yamatoya	Noriko Tatsumi Yuuichi Minato	Kokuei
28 de octubre de 1967	Mapa cruel de los cuerpos de las mujeres	Gato Masanao	Noemí Tani	Ōkura propio
26 de diciembre de 1967	Criminal pervertido	Koji Seki	Setsu Shimizu Shuhei Mutō	Shin Nihon Eiga Kenkyūsha Cine Nihon
1968				
Marzo de 1968	Película azul: estimación	En Mukai	Mari Nagisa Kemi Ichiboshi Norihiro Ōtani	Mukai Productions Nihon Geijutsu Kyokai Wakamatsu

				Productions Kantō Películas
Abril de 1968	Absolutamente secreto: tortura de niñas	Kiyoshi komori	Noemí Tani	Kōei Shintōhō Eiga
13 de abril de 1968	Vida en primera fila	Tatsumi Kumashiro	Hatsue Tonooka	Nikkatsu
Septiembre de 1968	Hotel del amor	Shin'ya Yamamoto	Mieko Tanabe Kako Tachibana Akiko Kozuki	Tokio Kōei Shintōhō Eiga
7 de septiembre de 1968	Historia cruel de Ukiyo-e	Tetsuji Takechi	Tamawa Karina Noriko Tatsumi Ryuji Inazuma	Producciones Takechi deDaiei
28 de septiembre de 1968	Las alegrías de la tortura de Shogun	Teruo Ishii	Yuki Kagawa Asao Koike	Toei
Octubre de 1968	Ninja femenina moderna: Infierno de carne	En Mukai	Kozue Katori Mari Nagisa	Mukai Productions Kantō Películas
1969				
1969	Vaya, vaya, segunda vez virgen	Koji Wakamatsu	Michio Akiyama Mimi Kozakura	Producciones Wakamatsu
Enero de 1969	Mujer de película azul	En Mukai	Mitsugu fujii	Kokuei
Fecha de lanzamiento	Título	Director	Elenco	Estudio(s)
1970				
2 de mayo de 1970	Alleycat Rock: jefa femenina	Yasuharu Hasebe	Akiko Wada Meiko Kaji	Nikkatsu
1971				
20 de noviembre de 1971	Esposa del apartamento: aventura por la tarde	Shogorō Nishimura	Kazuko shirakawa	Nikkatsu
20 de noviembre de 1971	Orgías del castillo	Isao Hayashi	Setsuko Ogawa Yoichi Nishikawa	Nikkatsu
1 de diciembre de 1971	Informe mixto: los pechos blancos de Yuko	Yukihiko kondo	Yuko Katagiri	Nikkatsu
1972				
1972-1973	Escuela secundaria de niñas aterradoras	Norifumi Suzuki Masahiro Shimura	Reiko Ike Miki Sugimoto	Serie de 4 películas de Toei
18 de enero de 1972	Cazador de amor	Seiichiro Yamaguchi	Hidemi Hara Mari Tanaka Sumiko Minami	Nikkatsu
9 de febrero de 1972	Cuentas de un pétalo	Noboru Tanaka	Rie Nakagawa Keiko Maki	Nikkatsu
31 de marzo	Éxtasis de los Ángeles	Koji Wakamatsu	Ken Yoshizawa	Producciones

de 1972			Rie Yokoyama Yuki Arasa	Wakamatsu
19 de julio de 1972	Mujer en el tren nocturno	Noboru Tanaka	Mari Tanaka Keiko Tsuzuki Tomoko Katsura	Nikkatsu
12 de agosto de 1972	Chica jefa guerrillera	Norifumi Suzuki	Miki Sugimoto Reiko Ike	Toei
25 de agosto de 1972	Convicta 701: Escorpión	Shunya Ito	Meiko Kaji Rie Yokoyama	Toei
7 de octubre de 1972	El deseo húmedo de Ichijo	Tatsumi Kumashiro	Sayuri Ichijō Hiroko Isayama Kazuko Shirakawa	Nikkatsu
29 de noviembre de 1972	Hermanas lujuriosas	Chusei Sone	Keiko Tsuzuki Akemi Nijo	Nikkatsu
27 de diciembre de 1972	Siete desnudos	Yasuharu Hasebe	Mari Tanaka	Nikkatsu
30 de diciembre de 1972	Prisionera Scorpion: Jailhouse 41	Shunya Ito	Meiko Kaji Fumio Watanabe	Toei
1973				
17 de febrero de 1973	Sexo y furia	Norifumi Suzuki	Reiko Ike Christina Lindberg Akemi Negishi	Toei
31 de marzo de 1973	Aterradora escuela secundaria para niñas: Lynch Law Classroom	Norifumi Suzuki	Reiko Ike Miki Sugimoto	Toei
24 de marzo de 1973	Los amantes están mojados	Tatsumi Kumashiro	Rie Nakagawa Toru Oe	Nikkatsu
23 de junio de 1973	Retirada a través del páramo húmedo	Yukihiro Sawada	Yuri Yamashina Takeo Chii	Nikkatsu
29 de julio de 1973	Escorpión prisionera: establo de bestias	Shunya Ito	Meiko Kaji Mikio Narita	Toei
3 de noviembre de 1973	El mundo de las geishas	Tatsumi Kumashiro	Junko Miyashita Naomi Oka	Nikkatsu
29 de diciembre de 1973	Mujer convicta Scorpion: Canción de rencor	Yasuharu Hasebe	Meiko Kaji Masakazu Tamura	Toei
1974				
16 de febrero de 1974	Escuela de la Bestia Sagrada	Norifumi Suzuki	Yumi Takigawa Fumio Watanabe Emiko Yamauchi	Toei
22 de junio de 1974	Flor y serpiente	Masaru Konuma	Naomi Tani Nagatoshi Sakamoto	Nikkatsu

3 de agosto de 1974	Magia ninja femenina: 100 flores pisoteadas	Chusei Sone	Junko Miyashita	Nikkatsu
26 de octubre de 1974	Esposa para ser sacrificada	Masaru Konuma	Naomi Tani Nagatoshi Sakamoto Terumi Azuma	Nikkatsu
1975				
8 de febrero de 1975	Una mujer llamada Sada Abe	Noboru Tanaka	Junko MiyashitaHideaki Esumi	Nikkatsu
26 de abril de 1975	Crueldad: tortura de la rosa negra	Katsuhiko Fujii	Naomi Tani Terumi Azuma	Nikkatsu
18 de junio de 1975	La pasión de Oryu: piel de bondage	Katsuhiko Fujii	Naomi Tani Terumi Azuma	Nikkatsu
1 de julio de 1975	Tokio Emmanuelle	Akira Kato	Kumi Taguchi	Nikkatsu
22 de noviembre de 1975	Libro prohibido: Flesh Futon	Nobuaki Shirai	Hajime Tanimoto Terumi Azuma	Nikkatsu
6 de diciembre de 1975	Garganta profunda en tokio	En Mukai	Kumi Taguchi	Toei
1976				
8 de enero de 1976	Monja de clausura: la confesión de Runa	Masaru Konuma	Runa Takamura Kumi Taguchi	Nikkatsu
12 de junio de 1976	Vigilante en el ático	Noboru Tanaka	Junko Miyashita	Nikkatsu
7 de julio de 1976	¡Agresión! Jack el destripador	Yasuharu Hasebe	Tamaki Katsura Yutaka Hayashi	Nikkatsu
25 de septiembre de 1976	Florero tatuado	Masaru Konuma	Por Naomi Tani Takako Kitagawa	Nikkatsu
8 de diciembre de 1976	Dama flor de luna	Katsuhiko Fujii	Noemí Tani	Nikkatsu
1977				
22 de febrero de 1977	¡Violación! Hora 13	Yasuharu Hasebe	Akira Takahashi Yuri Yamashina Yūdai Ishiyama	Nikkatsu
22 de febrero de 1977	Diario erótico de una oficinista	Masaru Konuma	Asami Ogawa Michio Hino	Nikkatsu
23 de febrero de 1977	El baile exótico de la belleza: ¡tortura!	Noboru Tanaka	Junko Miyashita Hatsuo Yamaya Maya Kudo	Nikkatsu
4 de junio de 1977	Hada en una jaula	Kōyū Ohara	Noemí Tani	Nikkatsu

20 de agosto de 1977	Señora chatterley en tokio	Katsuhiko Fujii	Izumi shima	Nikkatsu
1 de octubre de 1977	Fascinación: Retrato de una dama	Kōyū Ohara	Noemí Tani	Nikkatsu
1978				
1978–1994	Tripas de ángel	Chusei Sone Noboru Tanaka Toshiharu Ikeda Hiroyuki Nasu Junichi Suzuki Takashi Ishii		Nikkatsu serie de 9 películas
4 de febrero de 1978	¡¡Atacado!!	Yasuharu Hasebe	Asami Ogawa Yoko Azusa	Nikkatsu
1 de abril de 1978	Señora rosa negra	Shogorō Nishimura	Noemí Tani	Nikkatsu
29 de abril de 1978	Chica rosada	Kōyū Ohara	Kaori Takeda Ako Yuko Katagiri	Nikkatsu
24 de junio de 1978	Infierno de cuerda	Kōyū Ohara	Noemí Tani	Nikkatsu
2 de diciembre de 1978	Cosmetología de cuerda	Shogorō Nishimura	Noemí Tani	Nikkatsu
23 de diciembre de 1978	Hombre Invisible: ¡Violación!	Isao Hayashi	Izumi shima	Nikkatsu
1979				
17 de febrero de 1979	Mujer con pelo rojo	Tatsumi Kumashiro	Junko Miyashita Renji Ishibashi	Nikkatsu
28 de abril de 1979	Pink Tush Girl: Ataque de amor	Kōyū Ohara	Kahori Takeda Ako	Nikkatsu
Junio de 1979	Cambio de imagen de cuerda virgen	Mamoru watanabe	Mayuko Hino Naomi Oka	Sintoho Eiga
21 de julio de 1979	Cuerda y piel	Shogorō Nishimura	Noemí Tani	Nikkatsu
8 de septiembre de 1979	Zoom Up: sitio de violación	Kōyū Ohara	Erina Miyai	Nikkatsu
22 de septiembre de 1979	Fin de semana mojado	Kichitaro Negishi	Junko Miyashita	Nikkatsu
27 de octubre de 1979	Estrella de David: cazadora de chicas guapas	Norifumi Suzuki	Shun Domon	Nikkatsu
Fecha de lanzamiento	Título	Director	Elenco	estudio(s)
1980				

15 de marzo de 1980	Acercar: Apartamentos de violación	Naosuke Kurosawa	Yoko AzusaErina Miyai	Nikkatsu
Octubre de 1980	Chica amante	Banmei takahashi	Cecile Gōda Satoshi Miyata Shirō Shimomoto	Kokuei Takahashi Productions Shintōhō Eiga
1981				
9 de enero de 1981	Mujer que se expone	Masaru Konuma	Maiko Kazama Izumi también	Nikkatsu
23 de enero de 1981	Esclava de la cuerda de la señora de la oficina	Katsuhiko Fujii	Junko Mabuki	Nikkatsu
Marzo de 1981	Prostituta escarlata: apuñalamiento	Genji nakamura	Yuka Asagiri Atsushi Imaizumi María Satsuki	millones de películas
24 de abril de 1981	Fruta loca	Kichitaro Negishi	Yuki Ninagawa Yuji Honma	Nikkatsu
12 de septiembre de 1981	Ensueño	Tetsuji Takechi	Kyoko Aizome	
1982				
Septiembre de 1982	Violada con los ojos: soñar despierto	Toshiyuki Mizutani	Kazuhiro Yamaji Shinobu Nami Makoto Yoshino	Sintoho Eiga
1983				
7 de enero de 1983	Cuerda y Pechos	Masaru Konuma	Nami Satsuma	Nikkatsu
Agosto de 1983	Guerras pervertidas de Kandagawa	Kiyoshi kurosawa	Usagi Todai	
23 de diciembre de 1983	Gatos hembras	Shingo Yamashiro	Ai Saotome	Nikkatsu
1984				
17 de febrero de 1984	Mojado y balanceándose de Kōichirō Uno	Shusuke Kaneko	Natsuko Yamamoto Arisa Hayashi	Nikkatsu
1985				
3 de agosto de 1985	Hotel del amor	Shinji Somai	Noriko Hayami Minori Terada	Nikkatsu
1986				
Febrero de 1986	Cazador sadomasoquista	Shuji Kataoka	Shiro Shimomoto Hiromi Saotome Yutaka Ikejima	Sintoho Eiga
31 de mayo de 1986	Entrañas de una virgen	Kazuo komizu	Saiko Kizuki Naomi Hagio	Nikkatsu Rokugatsu

Junio de 1986	Chicas sexys de batalla	Mototsugu Watanabe	Kyōko Hashimoto Yukijiro Hotaru Yutaka Ikejima	Sintoho Eiga
20 de diciembre de 1986	Time Escapade: 5 segundos hasta el clímax	Yojiro Takita	Kozue tanaka	Nikkatsu
1987				
18 de abril de 1987	Harén lésbico	Tomoaki Hosoyama	Reika Kano Yuriko Kyotoku	Sintoho Eiga
8 de agosto de 1987	Itoshino Media Luna	Yojiro Takita	Maiko Ito	Nikkatsu
Fecha de lanzamiento	Título	Director	Elenco	estudio(s)
1990				
Febrero de 1990	Violación en serie: experimento pervertido	Hisayasu Sato	Rokuzo Asuka Morimura	Shishi Producciones Xces Films
Mayo de 1990	Caballo y Mujer y Perro	Hisayasu Sato	Kanako kishi	Medios Top Shintōhō Eiga
1991				
26 de abril de 1991	El infierno pervertido de la viuda	Hisayasu Sato	Yuri Hime Shōichiro Sakata Kiyomi Itō Yutaka Ikejima	Shishi Producciones Xces Films
1993				
26 de noviembre de 1993	Molester's Train: Comportamiento desagradable	Hisayasu Sato	Yumika Hayashi Kiyomi Ito	Kokuei Shintōhō Eiga
1994				
4 de marzo de 1994	Seguir Masturbándose: Placer Sin Parar	Toshiya Ueno	Takeshi Ito Hitomi Aikawa	Kokuei
19 de abril de 1994	Me gustas, me gustas mucho	Hiroyuki Oki	Chano	ENC
1995				
10 de febrero de 1995	Sexo Genuino Dichoso: ¡Penetración!	Satoshi Toshiki	Hotaru Hazuki	Kokuei Shintōhō Eiga
1996				
5 de julio de 1996	Diario de adulterio: una vez más mientras todavía estoy mojado	Satoshi Toshiki	Hotaru Hazuki	Kokuei Shintōhō Eiga
22 de noviembre de 1996	La verruga	Shinji Imaoka	Yota Kawase Maako Mizuno	Kokuei Shintōhō Eiga
1997				
3 de enero de	Pensé en ti	Yukio kitazawa	Yota Kawase	Iizumi

1997				Productions ENK
1999				
26 de febrero de 1999	Jugo de amor de dama de oficina	Yuji tajiri	Azumi Kubota Mikio Satō Yumika Hayashi	Kokuei Shintōhō Eiga
23 de abril de 1999	Anarquía en Japansuke	Takahisa zeze	Kazuhiro Sano Yumeka Sasaki	Kokuei Shintōhō Eiga
29 de octubre de 1999	Maestra casada empapada: hacerlo en uniforme, también conocido como a pesar de todo eso	Shinji Imaoka	Mitsuyo Suwa Atsuko Suzuki	Kokuei Shintōhō Eiga
Fecha de lanzamiento	Título	Director	Elenco	estudio(s)
2001				
4 de mayo de 2001	IKU	Shu Lea Cheang		Compañía de enlace ascendente
1 de junio de 2001	Esposa del apartamento: gemidos de al lado	Satoshi Toshiki		Kokuei Shintōhō Eiga
28 de septiembre de 2001	Esposa de luto	Daisuke Goto		Sintoho Eiga
2002				
1 de julio de 2002	Un salón mojado con mujeres hermosas	Tatsuro Kashihara		OP Eiga
2003				
7 de marzo de 2003	Mujeres casadas que quieren probar	Hideo Jojo		Iizumi Producciones Xces
8 de abril de 2003	Una vaca solitaria llora al amanecer	Daisuke Goto		Sintoho Eiga
10 de octubre de 2003	Ángel irresistible: chúpalo todo	Minoru Kunizawa	Ruri Tachibana	Freak Out OP Tener
14 de octubre de 2003	La vida glamorosa de Sachiko Hanai	Mitsuru meike	Emi kuroda	Sintoho Eiga
9 de diciembre de 2003	Ambiguo	Toshiya Ueno		
2004				
9 de marzo de 2004	Caja de almuerzo	Shinji Imaoka	Yumika Hayashi	Kokuei
27 de julio de 2004	Tsumugi	Hidekazu Takahara		Sintoho Eiga
2005				
25 de febrero de 2005	Lesbiana dura: rápida y profunda	Osamu Sato		Sintoho Eiga

10 de junio de 2005	Canción de rana	Shinji Imaoka	Konatsu Rinako Hirasawa	Kokuei Shintōhō Eiga
2006				
1 de mayo de 2006	Continente desnudo	Sakkun		Video para adultos natural alto suave a pedido
4 de mayo de 2006	500 persona sexo	Yukitsugu Tsuchiya		SOD Crear Soft On Demand AV
12 de mayo de 2006	El paraíso del tío	Shinji Imaoka	Shiro Shimomoto Minami Aoyama	Kokuei Shintōhō Eiga
2007				
2007	Kage no Hikari	Vicente Guilbert	Maki Tomoda Tojiro	Documental francés/japonés sobre la actriz AV Maki Tomoda
2008				
28 de marzo de 2008	Nakagawa Jun Kyōju no Inbina Hibi	Kunihiko matsuoka	Rinako Hirasawa Minami Aoyama	Matsuoka Producciones Xces
2009				
30 de enero de 2009	Doncella-droide	Naoyuki Tomomatsu	Akiho Yoshizawa	Genso Haikyūsha Xces
2010				
15 de mayo de 2010	Zombi de grandes tetas	Takao nakano	Sora Aoi	TMC (Corporación de medios totales)

Listado de películas relevantes de Nikkatsu "Roman Porno"

- Apartment Wife: Affair In the Afternoon (Nishimura, 1971)
- Ichijo's Wet Desire (Kumashiro, 1972)
- Flower and Snake (Konuma, 1974)
- Wife to be Sacrificed (Konuma, 1974)
- A Woman Called Sada Abe (Tanaka, 1975)
- Cloistered Nun: Runa's Confession (Konuma, 1976)
- Watcher in the Attic (Tanaka, 1976)
- Fairy in a Cage (Kōyū Ohara, 1977)
- Rope Hell (Ohara, 1978)
- Rope Cosmetology (Nishimura, 1978)
- Angel Guts (A series of six films, 1978–1994)
- Woman with Red Hair (Kumashiro, 1979)
- Star of David: Beautiful Girl Hunter (Norifumi Suzuki, 1979)

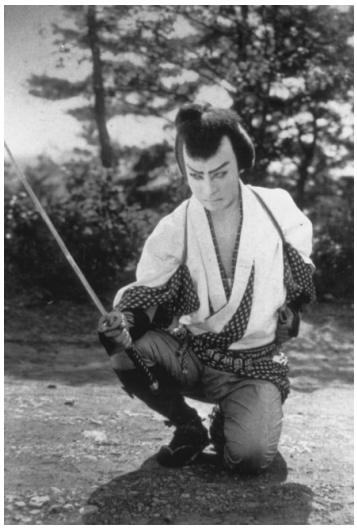
Listado de películas relevantes de Toei "Pinky Violence"

- Shogun's Joys of Torture (Teruo Ishii, 1968)
- Female Prisoner#701: Scorpion (Itō, 1972)
- Girl Boss Guerilla (Norifumi Suzuki, 1972)
- Terrifying Girls' High School: Lynch Law Classroom (Norifumi Suzuki, 1973)
- Sex & Fury (Norifumi Suzuki, 1973)
- Female Yakuza Tale: Inquisition and Torture (Teruo Ishii, 1973)
- School of the Holy Beast (Norifumi Suzuki, 1974)
- Zero Woman: Red Handcuffs (Yukio Noda, 1974)
- Deep Throat in Tokyo (Mukai, 1975)

El género de tendencia

Se entiende por cine de tendencia, keikō-eiga en japonés, a las películas de temática social, queriendo indicar normalmente de tendencia izquierdista, rodadas en Japón en la década de los 20 y la de los 30. Con una descripción tan ambigua, especialmente teniendo en cuenta que formalmente ninguna de ellas podía mostrar claramente un posicionamiento ideológico de izquierdas porque estaba prohibido y penado por la ley, algunos autores consideran que se trata como máximo de un puñado de películas entre 1929 y 1931 mientras otros extienden la filmografía a un abanico mucho más amplio de películas rodadas en la década de los 20 y buena parte de los 30, posteriores incluso al endurecimiento que supuso la guerra con China y la influencia cada vez mayor de los militares en la segunda mitad de esa década. No entraremos en las discusiones sobre el tema y como, después de todo, nos interesa dar noticia de todo el cine de izquierda o cuanto menos social que podamos localizar, utilizaremos el criterio más amplio. Recordemos de nuestra entrada anterior que sí había un cine explícitamente militante, el de Prokino, pero centrado fundamentalmente en el documental y los noticiarios. Todo el cine de 'tendencia', por el contrario, sería realizado por estudios 'burgueses'.

Según S.A. Thornton, los orígenes del cine de tendencia se pueden remontar a los años 20 y un grupo de cineastas del estudio Taikatsu (Taishō Katsuei) que empezaron a trabajar en los Estudios de Cine Educativo Makino y se convirtieron en el núcleo de la 'escuela de forajidos' (burai ha): Tomu Uchida -a partir de ahora presentaremos los nombres al estilo occidental: nombre-apellido, a pesar de que en Japón se hace normalmente al revés-, Kintarō Inoue, Buntarō Futagawa y otros. Durante el primer año, el precursor del movimiento fue Takuji Furumi, pero abandonó la empresa pasado un año, pasando entonces el liderazgo al actor Tsumasaburō Bandō y el guionista Rokuhei Susukita. Cuando estos dejaron también la empresa pasó a dirigir el movimiento uno de los hijos del propietario del estudio: Masahiro Makino. El más político de todos ellos era Takuji Furumi. Inicialmente había sido anarquista, pero en 1929 viajó a Rusia y volvió convertido en comunista. Cuando regresó a Japón empezó a trabajar en el estudio de Utaemon Ichikawa, donde realizó la película *Nikkō no Enzō* (Nikkō de Enzō, 1929). En el cine japonés de esos años se distinguen tradicionalmente dos tipos de películas: las de época, llamadas *jidai-geki*, muchas veces de samurais, y las que se desarrollan en la época contemporánea, llamadas *gendai-geki*. La película de Furumi era del primer estilo, sobre un samurai que se pone del lado de los campesinos rebelados. Con un guion con diálogos como estos: «Soy un buen ejemplo. Incapaz de mirar con indiferencia la opresión de las clases dirigentes y las vidas miserables de los campesinos, abandoné los privilegios que tenía como samurai y entré en acción por la liberación de los campesinos…» o «…No se trata solo de Nikkō, sino de todos los campesinos, toda la gente sin propiedades (el proletariado) –¿No hay ningún hombre dispuesto a unirse conmigo?». Como es fácil de imaginar, la película sufrió un sinfín de cortes por parte de unas autoridades que lo que más temían era una insurrección campesina. De otra de sus películas, *Sensengai* (Fuera del frente, 1930), se cortaron ciento veintiséis metros de escenas de revueltas campesinas: campesinos afilando sus guadañas dentro del recinto del templo; campesinos avanzando enfebrecidos por la revuelta; blandiendo sus lanzas de bambú; primeros planos de armas; y todos los intertítulos correspondientes. Ese mismo año, enfurecido por los cortes de la censura a esta película y a *Ken* (Espada), bajo la presión de la policía porque eran «películas de agitación proletaria», Furumi golpeó a un censor con una silla. Fue detenido, pero lo liberaron al considerar que había sido más una locura que un acto político. Por desgracia, la bibliografía existente sobre este director, al que me gustaría conocer más, solo está en japonés.



Daisuke Itō fue otro director destacado de este tipo de cine. Inicialmente guionista, en 1926 empezó a trabajar como director para Nikkatsu y en 1927-28 realizó en tres partes *Chūji tabi nikki* (Diario de viaje de Chuji), sobre un campesino que por las duras exacciones se ve obligado a convertirse en jugador y yakuza de principios del siglo XIX. También en 1927 realizó *Gerō* (El criado) sobre un sirviente que acompaña a su amo en busca del asesino de su

padre, matando a este hombre accidentalmente. Cuando la familia del muerto exige una reparación el joven amo envía al criado, analfabeto, con una nota diciendo que él es al hombre al que deben matar.

Pero la que es una de las películas de tendencia que nadie pone en duda que forme parte de este género, considerada así mismo una de las mejores, es la también dirigida por Ito, *Zanjin zanbaken* (Espada corta hombres y caballos, 1929) sobre un ronin en busca del enemigo de su padre, que vive de robar a los campesinos, porque sabe que no se le pueden oponer con las armas, pero más tarde los ayuda a luchar contra un funcionario corrupto cuando descubre que este es el enemigo de su padre.

También en el estilo *jidai-geki*, según Anderson y Richie, Eichi Koishi realizó la película *Chōsen*, (El desafío, 1930), pero lo cierto es que es lo único que he podido encontrar es esta referencia, pues esta película ni siquiera aparece, al menos con este título, en la filmografía del director. Estos autores consideran keiko-eiga otra de sus películas ambientada durante la restauración Meiji, *Ishin Anryu-shi*. No ayuda mucho a considerarla una película de izquierda el pensar que estaba basada en *Scaramouche* de Rafael Sabatini, pero nunca se sabe.

También me resulta dudosa la inclusión de las películas de samurais del anteriormente citado Masahiko Makino, como las tres partes de *Rōningai* (1928-29), un relato épico sobre un grupo de samurais sin empleo en Edo.

Aunque el *jidai-geki* permitía hacer críticas utilizando el pasado, algo menos comprometido, el género que más se adecuaba a una crítica a la sociedad existente era el *gendai-geki*, el cine sobre el Japón contemporáneo, y a él pertenecerían algunas de las películas más conocidas del cine de tendencia.

'Ikeru ningyô' (La muñeca viva, 1929)

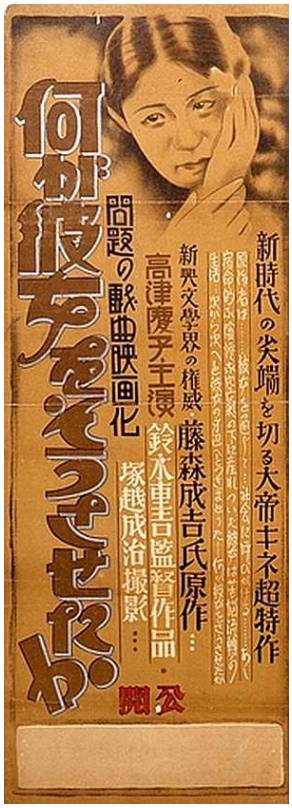
Uno de los principales directores en este ámbito fue Tomu Uchida, del que ya hablamos porque formó parte de la 'escuela de forajidos' en los 20. No queda prácticamente nada de los cerca de 40 títulos que realizó en el periodo anterior a la guerra, aunque se supone que en muchas de sus películas había cuanto menos una fuerte simpatía hacia la izquierda. Su película más conocida en este sentido es *Ikeru ningyô* (La muñeca viva, 1929), considerada unánimemente uno de los mejores ejemplos del cine de tendencia. Por desgracia, está desaparecida. La obra estaba basada en una obra de teatro Shingeki a su vez adaptada de una popular novela sobre un hombre que triunfa en el mundo utilizando sin escrúpulos cualquier medio hasta su fracaso final. De 1930 es su película *Ase* (Sudor), otra aguda sátira sobre un *playboy* millonario que se ve obligado por circunstancias accidentales a trabajar como peón. En 1931 dirige *Adauchi senshu* (El campeón de la venganza), en la que el talento como satirista de Uchida se aplica a una película de época sobre el código del bushidō. Uno de sus proyectos no realizados fue Aoi Tori (El pájaro azul), una historia más deudora de Marx que de Maeterlink, sobre un pájaro azul cuyos poderes demuestran ser la única salvación para la clase obrera. La película no se pudo rodar por prohibición de la censura. Fuera ya del periodo estudiado, en 1939 dirigiría *Tsuchi* (Tierra), retratando las duras condiciones de vida de una comunidad rural filmadas durante un año para capturar las estaciones cambiantes y la relación de los campesinos con la tierra. Pero hay que tener en cuenta que Uchida, como muchos otros de estos directores, simultaneaba películas con una visión más o menos de izquierda con otras para el ejército o con una visión mucho más conservadora de la sociedad. En su caso, por ejemplo, el thriller *Keisatsukan* (Policía, 1933), en el que predicaba un mensaje de responsabilidad social a través

de esta tradicional historia de dos amigos de infancia que acaban en lados opuestos de la ley. Uchida, además fue a trabajar a Manchuria, y no volvería a Japón hasta los años 50.

Sin duda la película más conocida del 'cine de tendencia' fue *Nani ga Kanojo o sō saseta ka* (¿Por qué lo hizo?, 1930), dirigida por Shigeyoshi Suzuki. El guion estaba basado en una popular obra Shingeki, escrita por Seikichi Fujimori, primer presidente del comité de literatura proletaria y, aunque en los años 30 con esa peculiar política de tenkō que vimos en nuestra entrada sobre Prokino abandonó presuntamente su postura de izquierda, ya en la posguerra sería miembro del PCJ. La película narra a través de *flashbacks* la pregunta que da título a la obra: ¿Por qué una chica ha incendiado el orfanato en el que está recogida? Vemos como la chica, una escolar, es enviada por su familia a vivir con su tía y su alcohólico tío molestos por su llegada. Una nota que les entrega, que no ha podido leer, les informa de que su padre se ha suicidado. Tras negarle la escolarización empieza a trabajar y es finalmente vendida a un circo, donde siguen las humillaciones y sufrimientos. Al final escapa con otro artista del circo, se une a un grupo de ladrones y termina siendo arrestada. Le dan entonces trabajo en casa de una familia aristocrática, que también la maltrata. La envían a un orfanato cristiano donde es de nuevo humillada por escribir una carta a un antiguo amigo. Debe hacer un discurso renunciando a lo que ha hecho hasta entonces y aceptando a Cristo en su corazón. Dada esta oportunidad, la chica en cambio denuncia a la iglesia y termina quemándola.

La película tuvo un éxito espectacular. Se cuenta que cuando se estrenó en el distrito de Asakusa en Tokio, el público se rebeló entusiasmado gritando eslóganes como *'¡Abajo el capitalismo!'*. Se convirtió en la película más taquillera de la historia de cine mudo japonés, proyectándose durante semanas en Tokio y dos meses en Osaka. La revista *Kinema Junpō* la designaría la mejor película japonesa de 1930.

Su director, Shigeyoshi Suzuki, estuvo en sus orígenes muy vinculado al cine occidental. De hecho, su primer éxito lo realizó para una filial de los estudios Universal en Kyoto en colaboración con un cámara estadounidense. Fue también colaborador de la revista de vanguardia inglesa *Close Up*. Tras el éxito de *¿Por qué lo hizo?*, Suzuki realizó *Eikan namida ari* (Corona con lágrimas, 1931), un ejemplo de comedia estudiantil, sobre una protagonista que acepta una profesión humillante para poder pagar la educación de su hermano. *Kuma no deru kaikonchi* (Tierra reclamada con osos, 1932), ambientada en Hokkaido, era un relato de las luchas de los campesinos pioneros contra la usurpación capitalista. Por desgracia, como hemos comentado anteriormente con algún otro director, el compromiso político de Suzuki se desplazó hacia la derecha haciendo películas de propaganda para el Ejército y la Armada, e incluso en 1938 la vergonzosa Tōyō heiwa no michi (El camino hacia la paz en Oriente) sobre un grupo de refugiados chinos que aprenden a apreciar la amabilidad de los enemigos japoneses. Durante la guerra trabajó como jefe de unos estudios en China y no sería repatriado hasta 1950.



Pero volvamos a *¿Por qué lo hizo?* La película se consideraba perdida hasta que una copia incompleta fue descubierta en 1994 en los archivos de Gosfilm en Moscú. Aunque faltaba alguna parte, especialmente al final, fue restaurada sustituyendo estos fragmentos con intertítulos a partir del guion original.

Nuestro próximo director, Sotoji Kimura, empezó en el cine precisamente como ayudante de dirección de Suzuki en *¿Por qué lo hizo?* Kimura procedía de una familia de artistas implicada en el proyecto de comunidad socialista y utópica Atarashiki-mura (新しき村) (literalmente, «La Aldea Nueva») del escritor y filósofo Saneatsu Mushanokōji, fundada en 1918. En 1930 realiza *Hyakushō banzai* (¡Vivan los campesinos!). En 1931 sus inclinaciones izquierdistas le llevan en la vida real a una huelga contra Shinko Kinema y el abandono de la compañía con treinta miembros más. Encontrará refugio en 1933 en PCL («Photo Chemical Laboratory»), que se convertirá en 1937 en la Tōhō. En 1933 dirige *Ongaku kigeki: Horoyoi jinsei*, la primera película musical japonesa. *Kawa mukō no seishun* (La juventud a través del río), de ese mismo año, y tres años más tarde *Ani imōto* (Ani y Imo), su película más conocida, un melodrama realista sobre las ambiguas relaciones entre un hermano y una hermana, basada en la novela de Saisei Murō, son consideradas a menudo unas de las últimas películas del cine de tendencia. A partir de los años 30 se movió cada vez más hacia la derecha, haciendo cine de propaganda militarista y desplazándose también a Manchuria, de donde no volvería a Japón hasta 1953.

Algunos otros directores que harían cine de tendencia serían Tomotaka Tasaka con *Kono haha o miyo* (Contempla a esta madre, 1930), sobre los sufrimientos de una madre, un tema típico de los melodramas de la época, el haha-mono; Yasuhirō Shimazu, el rey del shomin-geki, sobre la vida cotidiana de las clases medias bajas, con películas como *Seikatsusen ABC* (Línea de vida ABC, 1931) o *Reijin* (La bella, 1930); Kiyohiko Ushihara con *Daitokai Rodo-hen* (La gran ciudad: capítulo sobre el trabajo) y Junsuke Sawata con *Mari no yukue* (La bola perdida, 1930), sobre una chica rechazada por sus compañeras de clase por sus orígenes humildes que más tarde triunfa en el deporte.

El género de horror

El terror japonés es ficción de terror derivada de la cultura popular en Japón, generalmente conocida por su tratamiento temático y convencional único del género de terror que difiere de la representación occidental tradicional del horror. El terror japonés tiende a centrarse en el terror psicológico, la creación de tensión (suspenso) y el terror sobrenatural, en particular con fantasmas (*yūrei*) y poltergeists. Otra ficción de terror japonesa contiene temas de religión popular como posesión, exorcismo, chamanismo, precognición y *yōkai*. Las formas de ficción de terror japonesa incluyen obras de arte, teatro, literatura, cine, anime y videojuegos.

Los orígenes del horror japonés se remontan a la ficción de terror y las historias de fantasmas del período Edo y el período Meiji, que se conocían como *kaidan* (a veces transcrito *como kwaidan*, que literalmente significa "historia extraña"). Los elementos de estos cuentos populares se han utilizado habitualmente en varias formas de terror japonés, especialmente en las historias tradicionales de fantasmas y *yōkai*. El término *yōkai* se usó por primera vez para referirse a cualquier fenómeno sobrenatural y fue llevado al uso común por el erudito del período Meiji Inoue Enryo. Las historias se hicieron populares en Japón durante este período después de la invención de las tecnologías de impresión, lo que permitió la difusión de las historias escritas. Las primeras historias de *kaidan* incluyen *Otogi Boko* de Asai Ryoi, *Inga Monogatari* de Suzuki Shojo y *Otogi Monogatari* de Ogita Ansei.

Más tarde, el término *yōkai* evolucionó para referirse a los estados vengativos en los que los *kami* ("dioses" o espíritus en la religión sintoísta) se transformarían cuando las personas que vivían alrededor de sus santuarios no los respetaban o los descuidaban. Con el tiempo, los dioses sintoístas no fueron los únicos capaces de transformarse en *yōkai*, pero esta capacidad de transformación se aplicó a todos los seres que tienen una energía indómita a su alrededor, conocida como Mononoke.

'El demonio que ríe' (1830) de Hokusai

Kabuki y Noh, formas de teatro tradicional japonés, a menudo representan historias de terror de venganza y apariciones espantosas. Una diferencia entre estas dos formas de teatro es que el Noh es formal y está dirigido a estudiantes de último año, mientras que Kabuki es interactivo y se considera "el teatro de la gente". El tema a menudo retratado en el teatro Noh original incluye espíritus vengativos, obras de teatro de demonios, historias de muerte y otros. Muchas de las tramas de estas obras tradicionales han inspirado representaciones modernas de terror, y estas historias se han utilizado como fuente de material para películas de terror japonesas. De hecho, Kabuki fue un tema principal de las primeras películas japonesas, y Kabuki se entretejió gradualmente en el marco de las películas de terror modernas que se ven hoy. Por ejemplo, la descripción física del personaje fantasma Sadako Yamamura en la serie de novelas *Ring* de Koji Suzuki se deriva de lo que se vio en las representaciones teatrales Noh y Kabuki.

Los elementos del horror japonés en el arte popular están representados en las obras del artista del siglo XVIII, Katsushika Hokusai. Fue un pintor durante el período Edo famoso por sus grabados en bloque del Monte

Fuji. En el ámbito de la ficción de terror, Hokusai produjo una serie basada en un juego tradicional de contar historias de fantasmas llamado *A Hundred Horror Stories* en el que describió las apariciones y los monstruos que eran tan comunes en estas historias. Se sabe que solo cinco de las impresiones han sobrevivido, pero representan algunas de las historias de fantasmas más conocidas del folclore de este período. Incluyen el fantasma de *Okiku,* una sirvienta que es asesinada y arrojada a un pozo y cuyo fantasma aparece sin extremidades saliendo de un pozo para atormentar a su asesino. Se cree que las imágenes tradicionales en torno a este cuento popular en particular influyeron en la novela *Ringu.* Otras imágenes de esta colección son del *Fantasma de Oiwa* y el Fantasma de *Kohada Koheiji*. La historia de Oiwa se centra en la traición y la venganza, en la que la esposa devota es asesinada por su marido de mala reputación y su fantasma aparece, lo atormenta y lo engaña. Su imagen es la de una mujer desfigurada por el veneno que usó su marido para matarla. La imagen de Kohada se extrae de la historia de un actor asesinado, cuya esposa conspira para matarlo. Su amante ahoga a Kohada en un viaje de pesca y Hokusai representa su espíritu decaído y esquelético capturado en una red de pesca.

Historia

Después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki en 1945, el cine de terror japonés consistirá principalmente en fantasmas vengativos, mutantes de radiación y *kaiju* (monstruos gigantes irradiados) comenzando con Godzilla (1954). La era de la posguerra es también cuando el género de terror saltó a la fama en Japón. Una de las primeras grandes películas de terror japonesas fue *Onibaba* (1964), dirigida por Kaneto Shindo. La película está categorizada como un drama histórico de terror donde una mujer y su suegra intentan sobrevivir durante una guerra civil. Al igual que muchas de las primeras películas de terror japonesas, los elementos se extraen en gran medida del teatro tradicional Kabuki y Noh. *Onibaba* también muestra una fuerte influencia de la Segunda Guerra Mundial. El propio Shindo reveló que el maquillaje utilizado en la escena del desenmascaramiento se inspiró en fotografías que había visto de víctimas mutiladas de los bombardeos atómicos. En 1965, se estrenó la película *Kwaidan*. Dirigida por Masaki Kobayashi, *Kwaidan* es una película de antología que consta de cuatro historias, cada una basada en historias de fantasmas tradicionales. Similar a *Onibaba*, *Kwaidan* entreteje elementos del teatro *Noh en la historia.* La antología utiliza elementos de terror psicológico en lugar de las tácticas de asustar que son comunes en las películas de terror occidentales. Además, *Kwaidan* muestra un elemento común visto en varias películas de terror japonesas, que son las imágenes recurrentes de la mujer con el cabello largo y despeinado que le cae sobre la cara. Ejemplos de otras películas creadas después de que *Kwaidan* tejiera este motivo en la historia son *Ring* (1998), *The Grudge* (2004) y *Exte* (2007).

En la década de 1980, hubo un claro cambio desde las películas sangrientas de estilo slasher de espectáculo violento hacia el tipo psicológicamente emocionante e intensamente atmosférico, dirigido por el director Norio Tsuruta. La serie de películas de 1991 y 1992 de Tsuruta *Scary True Stories* inició un cambio categórico en estas películas, que a veces se abrevian como "J-horror".

En las películas de terror japonesas contemporáneas, una característica dominante son las casas encantadas y la ruptura de las familias nucleares. Además, las madres monstruosas se convierten en un tema importante, no solo en las películas, sino también en las novelas de terror japonesas. La película *Sweet Home* (1989) de Kiyoshi Kurosawa proporciona la base para la película de la casa embrujada contemporánea y también sirvió de inspiración para los juegos de *Resident Evil*. La cultura japonesa se ha centrado cada vez más en la vida familiar, donde se ha restado importancia a la lealtad a los superiores. A partir de esto, cualquier acto de disolución de una familia se consideraba horrible, lo que lo convertía en un tema de particular interés en los medios de terror japoneses.

Influencia

Ring (1998) influyó en el cine occidental y ganó estatus de culto en Occidente. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, el terror de Hollywood estuvo dominado en gran medida por el subgénero slasher, que se basaba en la violencia en pantalla, las tácticas de impacto y el gore. *Ring,* cuyo lanzamiento en Japón coincidió aproximadamente con *The Blair Witch Project* en los Estados Unidos, ayudó a revitalizar el género al adoptar un enfoque más moderado del terror, dejando gran parte del terror a la imaginación de la audiencia. La película inició el interés mundial por el cine japonés en general y el cine de terror japonés en particular, un renacimiento que condujo a la acuñación del término *J-Horror* en Occidente. Este "nuevo terror asiático" resultó en más lanzamientos exitosos, como *Ju-on: The Grudge* y *Dark Water*. Además de las producciones japonesas, este auge también logró llamar la atención sobre películas similares realizadas en otras naciones del este de Asia al mismo tiempo, como Corea del Sur (*Historia de dos hermanas*) y Hong Kong (*El ojo*).

Desde principios de la década de 2000, se han rehecho varias de las películas de terror japonesas más populares. *Ring* (1998) fue uno de los primeros en ser rehecho en inglés como *The Ring*, y más tarde *The Ring Two* (aunque esta secuela casi no tiene similitudes con la secuela japonesa original). Otros ejemplos notables incluyen *The Grudge* (2004), *Dark Water* (2005) y *One Missed Call* (2008).

Con la excepción de *The Ring*, la mayoría de los remakes en inglés de películas de terror japonesas han recibido críticas negativas (aunque *The Grudge* recibió críticas mixtas). *One Missed Call* ha recibido la peor recepción de todas, ya que ganó el premio Moldy Tomato en Rotten Tomatoes por obtener un índice de aprobación crítico del 0%. *The Ring 3D* recibió luz verde de Paramount en 2010, y luego la película pasó a llamarse *Rings* y se estrenó a principios de 2017.

Muchos de los directores originales que crearon estas películas de terror asiáticas han pasado a dirigir las nuevas versiones en inglés. Por ejemplo, Hideo Nakata, director de *Ring*, dirigió la nueva versión *The Ring Two*; y Takashi Shimizu, director del *Ju-on* original, dirigió el remake *The Grudge* así como su secuela, *The Grudge 2*.

Varios otros países asiáticos también han rehecho películas de terror japonesas. Por ejemplo, Corea del Sur creó su propia versión del clásico de terror japonés *Ring*, titulado *The Ring Virus*.

En 2007, el guionista y director Jason Cuadrado, residente en Los Ángeles, estrenó la película *Tales from the Dead*, una película de terror en cuatro partes que Cuadrado filmó en los Estados Unidos con un elenco de actores japoneses que hablaban su idioma nativo.

El subgénero Zombie

Hay numerosas obras japonesas de ficción zombie. Una de las primeras películas japonesas de zombis con considerable sangre y violencia fue *Battle Girl: The Living Dead in Tokyo Bay* (1991), dirigida por Kazuo Komizu. Sin embargo, *Battle Girl* no logró generar una respuesta nacional significativa en la taquilla japonesa. No fue hasta el lanzamiento de dos juegos japoneses de zombis en 1996, *Resident Evil* de Capcom y *The House of the Dead de* Sega, cuyo éxito provocó una locura internacional por los medios de zombis, que muchos cineastas comenzaron a sacar provecho de las películas de zombis. Además de presentarlos clásicos zombis lentos de George Romero, *La casa de los muertos* también introdujo un nuevo tipo de zombi: el zombi veloz.

Según Kim Newman en el libro *Nightmare Movies* (2011), el "renacimiento de los zombis comenzó en el Lejano Oriente" a fines de la década de 1990, inspirado en gran medida por dos juegos de zombis japoneses lanzados en 1996: *Resident Evil*, que inició la serie de videojuegos *Resident Evil* y el arcade de disparos *House of the Dead de* Sega. El éxito de estos dos juegos de zombies de 1996 inspiró una ola de películas asiáticas de zombies, como la comedia de zombies *Bio Zombie* (1998) y la película de acción *Versus* (2000). Las películas de zombis estrenadas después de *Resident Evil* fueron influenciados por los videojuegos de zombis, lo que los inspiró a concentrarse más en la acción en comparación con las películas anteriores de George Romero.

El renacimiento de los zombis que comenzó en el Lejano Oriente finalmente se volvió global tras el éxito mundial de los juegos de zombis japoneses *Resident Evil* y *The House of the Dead*. Provocaron un resurgimiento del género de

zombis en la cultura popular, lo que llevó a un renovado interés mundial en las películas de zombis a principios de la década de 2000. Además de ser adaptados a las películas *Resident Evil* y *House of the Dead* a partir de 2002, los videojuegos originales también inspiraron películas de zombis como *28 Days Later* (2002) y *Shaun of the Dead* (2004), lo que llevó al resurgimiento de las películas de zombis durante la década de 2000. En 2013, George Romero dijo que fueron los videojuegos *Resident Evil* y *House of the Dead "más que cualquier otra cosa"* los que popularizaron su concepto de zombi en la cultura popular de principios del siglo XXI. Los veloces zombis introducidos en los juegos *de The House of the Dead* también comenzaron a aparecer en películas de zombis durante la década de 2000, incluidas las películas *Resident Evil* y *House of the Dead*, *28 Days Later y Dawn of* the Dead de 2004.

La comedia de zombis japonesa de bajo presupuesto *One Cut of the Dead* (2017) se convirtió en un éxito inesperado en Japón, recibiendo elogios generales en todo el mundo y haciendo historia en la taquilla japonesa al ganar más de mil veces su presupuesto.

Las 28 mejores películas de terror japonesas

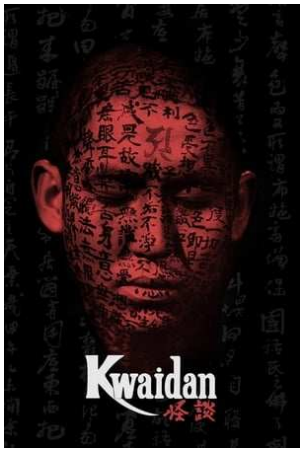
Esta lista tiene como objetivo capturar la increíble variedad de películas de terror japonesas, desde comedias de terror ridículas hasta historias desgarradoras de virus fantasmales. También pretende captar la amplia presencia del terror en Japón, que está intrínsecamente ligada a una compleja tradición folclórica que involucra espíritus, monstruos y demonios. Algunos directores reciben múltiples reconocimientos: los grandes del terror como Takashi Miike y Sion Sono no solo son maestros en su oficio, sino que también son ridículamente prolíficos, y su influencia en el género no se puede limitar a una sola película.

Tetsuo: El hombre de hierro

Esta es una película para los amantes del gore. Esta también es una película para aquellos que son fanáticos del terror de alto concepto que se trata menos de una narrativa establecida y más de crear una atmósfera muy específica que pone los dientes de punta. Dirigida por Shinya Tsukamoto, "Tetsuo: The Iron Man" narra la vida de un asalariado (Tomorowo Taguchi) cuyos pensamientos están plagados de imágenes de su cuerpo penetrado por trozos de metal. Estos horribles pensamientos se filtran en la vida real cuando la realidad del hombre se fusiona con la de un fetichista del metal, a quien le encanta insertar metal en su piel, como realmente lo ama, hasta el punto de que los gusanos se retuercen en su carne infectada.

Si bien "Tetsuo: The Iron Man" está filmada en blanco y negro, eso no hace que su violencia gráfica sea menos espantosa. La sangre que rezuma se parece al aceite pegajoso que brota de las heridas abiertas, y la carne humana se convierte en sinónimo de maquinaria. Pero lo que es aún más fascinante de "Tetsuo: The Iron Man" es que, en última instancia, es una historia de amor entre el asalariado y el fetichista del metal, quienes anhelan una unión profana entre la carne y el frío acero.

Kwaidan



"Kwaidan", que se traduce como "historia de fantasmas", es una película de antología de terror de 1964 dirigida por Masaki Kobayashi, basada en la colección de cuentos populares japoneses de Lafcadio Hearn. La primera historia, "El pelo negro", sigue a un samurái pobre que se arrepiente de haber dejado a su leal esposa por una mujer más rica pero fría para obtener un mejor estatus social.

La siguiente es "La mujer de la nieve", en la que dos leñadores buscan refugio en una choza durante una tormenta de nieve. Allí, uno de ellos es asesinado por un espíritu enojado, que perdona al otro con la condición de que nunca le cuente a nadie lo que ha visto. Su determinación se pone a prueba cuando conoce a una hermosa mujer que se

parece al espíritu.

El tercer segmento es una historia dentro de una historia llamada "Hoichi the Earless", sobre un músico ciego llamado Hoichi que atrae la atención de una familia rica que puede no ser humana. El último cuento, "En una taza de té", es un segmento corto y dulce sobre un hombre que sigue viendo rostros en su té. "Kwaidan" es una magnífica inmersión en el folclore japonés y algunas de sus historias tradicionales de fantasmas que se han contado y vuelto a contar durante siglos.

Marebito

Esta no será la única película de metraje encontrado en esta lista. Después de dirigir el éxito de culto (ahora clásico de terror) "Ju-On: The Grudge", el director Takashi Shimizu lanzó "Marebito", una historia sobre un hombre nervioso que se obsesiona con filmar el mundo que lo rodea después de ver a un hombre suicidarse. A través de su cámara, el hombre espera comprender mejor la muerte.

En su búsqueda, el protagonista viaja a un mundo extraño debajo de Tokio, armado con nada más que su cámara de video. Mientras se aventura por este extraño lugar, se encuentra con una joven encadenada a una pared, a quien decide "salvar" y llevar a casa a su departamento. Pero, a medida que pasa más tiempo con esta mujer, se da cuenta de que ella no quiere comer, beber ni hablar; sí, estamos entrando en territorio vampírico.

A medida que continúa cuidando al extraño, la vida del hombre se vuelve más violenta y se da cuenta de que sacó algo a la superficie que debería haber quedado donde lo encontró. "Marebito" toma muchos ejemplos de las obras de HP Lovecraft, jugando con la locura abrumadora intrínseca del horror cósmico.

Tag

Sion Sono es un genio loco que no deja que las cosas molestas como una "narrativa cohesiva" lo detengan. En su película de 2015 "Tag", la estudiante Mitsuki (Reina Triendl) es la única sobreviviente de un horrible accidente, durante el cual una ráfaga de viento corta su autobús, y a sus compañeros de clase, por la mitad. Esa introducción prepara el escenario para una historia verdaderamente ridícula que involucra múltiples dimensiones, identidades equivocadas, maestros armados con ametralladoras y mucho más.

"Tag" es una película hecha para los amantes del gore que buscan algo absolutamente gonzo, pero también sorprendentemente feminista. Mientras Mitsuko viaja a través de un infierno sangriento, viendo morir a todos sus amigos frente a ella, Sono cuestiona la cosificación y el uso del cuerpo femenino en el horror de la explotación. Entonces, ¿por qué exactamente se llama "Etiqueta"? ¿Es realmente todo un solo gran juego? Solo tendrás que observar para averiguarlo.

Onibaba

El clásico de terror de 1964 de Kaneto Shindo "Onibaba" está ambientado en el Japón del siglo XIV, donde una anciana y su nuera intentan sobrevivir durante una guerra civil. Mientras esperan el regreso de su hijo/marido, las mujeres asesinan a los soldados, saquean sus cuerpos y venden los bienes robados para poder permitirse el lujo de sobrevivir. Pero cuando su vecino regresa de la guerra, las cosas se complican y un extraño triángulo amoroso amenaza la forma de vida violenta pero simple de las mujeres.

Lleno de tensión con una pizca de lo sobrenatural, "Onibaba" es un ejemplo de la excelencia del terror japonés, que adapta el folclore japonés clásico en algo que honra el pasado y lo

trae al presente. El trabajo inicial de Shindo sentó un precedente para el género y, a su vez, ayudó a dar forma a la lista actual de cineastas de terror japoneses salvajes y maravillosos.

Suicide Club

Sono vuelve a aparecer en esta lista, esta vez con su película de 2001 "Suicide Club", que trata exactamente de eso: un club donde la gente se suicida. La película comienza con un gran grupo de colegialas de todo Tokio, todas las cuales se toman de la mano y saltan juntas frente a un tren en movimiento. Mientras los cuerpos continúan acumulándose, literalmente, en las calles de Japón, el detective Kuroda (Ryō Ishibashi) intenta llegar al fondo de la causa de estos suicidios. La respuesta se encuentra en una serie compleja de pistas que incluye sitios web crípticos y tatuajes especiales.

Si bien la película aborda un tema serio, Sono no tiene miedo de hacer que el tabú sea oscuramente divertido. Esta controvertida película se basa en un puñado de imágenes violentas y absurdas, creando una experiencia cinematográfica que te mantendrá cautivado de principio a fin. Incluso con la siniestra alegría de Sono, "Suicide Club" es, en última instancia, una película inquietante y nihilista sobre los efectos del mundo digital en la generación más joven, cuyas mentes impresionables son blancos fáciles para aquellos con malas intenciones.

Hausu

No hay forma de capturar verdaderamente la esencia psicodélica del alocado clásico de 1977 "Hausu" de Nobuhiko Obayashi, una película llena de gatos sin cuerpo, animación impresionante y mucho, mucho más.

En "Hausu", una joven llamada Gorgeous lleva a un grupo de amigos cercanos a la casa de su tía durante el verano para relajarse en el campo, pero no saben que esta casa está profundamente embrujada. Nada más que la perdición les espera. "Hausu" es una película que sabe exactamente lo que es, y Obayashi se compromete de todo corazón. El resultado es una obra maestra cursi que nunca pretende ser elegante; en cambio, "Hausu" se apoya en su naturaleza extravagante, con efectos especiales deficientes y secuencias de animación salvajes.

Por supuesto, hay una buena razón para la ridiculez: "Hausu" fue escrito con la ayuda de la joven hija de Obayashi. Es, literalmente, de la boca de un bebé, y su honestidad sobre lo que la asustaba cuando era niña ayuda a crear una de las películas de terror más extrañas hasta la fecha.

Kuroneko

Filmada en una hermosa paleta de colores monocromática, la historia de fantasmas de Kaneto Shindo de 1968 "Kuroneko" es una historia de venganza devastadoramente hermosa sobre una mujer y su nuera, que regresan como espíritus enojados después de ser violadas y asesinadas por samuráis violentos durante una guerra en Japón feudal. Si eso suena similar, es porque Shindo escribió y dirigió "Onibaba" solo cuatro años antes.

Estos dos espíritus, conocidos como onryo, acechan en un camino popular, seduciendo a los samuráis solitarios y atrayéndolos para asesinarlos. Toman la forma de gatos negros mientras se abalanzan sobre sus presas y maúllan. Sus formas felinas también se prestan a algunas acrobacias aéreas impresionantes de las dos actrices principales. "Kuroneko" es una versión fascinante de la historia de venganza por violación; incluso en la muerte, estas dos mujeres deben tratar de encontrar justicia por el daño que les han infligido los que están en el poder. Si bien hay muchos asesinatos en la película, casi no contiene sangre, sino que se basa en una atmósfera opresiva y siniestra para crear su tono inquietante.

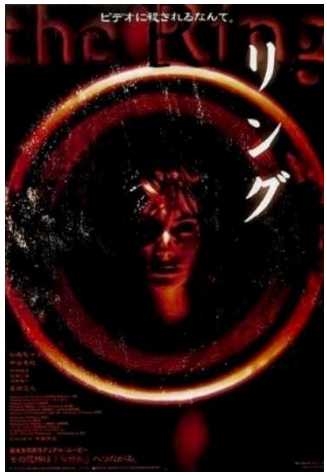
Ju-On: La maldición

Estrenada en 2002, "Ju-on: The Grudge" de Takashi Shimizu fue la tercera película de una franquicia, pero la primera que se estrenó en los cines y, por lo tanto, la primera de las películas que realmente dejó una gran huella en el género de terror. Cuando una mujer llamada Kayako y su hijo son asesinados por su esposo después de que él descubre su infidelidad, mueren con rencor en sus corazones. Su rabia e ira se propagan como una infección, y los dos torturan y matan lentamente a cualquiera que se mude a su casa.

La tradición de los fantasmas llenos de ira que se niegan a morir pacíficamente es un tropo de terror japonés tradicional, en particular las mujeres despreciadas que buscan vengarse de los hombres que las agraviaron. "Ju-On: The Grudge" presentó muchas imágenes icónicas de terror, así como el inolvidable chillido escalofriante que emana de la boca de un niño cuando desciende sobre su próxima víctima.

Más tarde, Shimizu adaptó "Ju-On: The Grudge" a una película en inglés con un elenco principalmente blanco, pero el original es una película de terror japonesa por excelencia que acechará tus sueños. Es imposible olvidar el estertor de muerte del niño, o el sonido de Kayako bajando las escaleras espeluznantemente mientras sus articulaciones crujen y chasquean.

Ringu



"Ringu" es una película de terror japonesa clásica, y la que convirtió al J-horror en una preocupación general a nivel internacional. Lanzado en 1998 y dirigido por Hideo Nakata, "Ringu" trata sobre una cinta de video maldita que mata a quien la ve después de siete días. El contenido de la cinta es una amalgama de imágenes inquietantes, que culmina en una secuencia en la que una niña sale de un pozo.

Mientras investiga la cinta, la reportera Reiko Asakawa viaja a la pequeña isla de Izu, buscando descubrir el origen de la cinta y la identidad de la niña en el pozo; ¿Es real o es una broma elaborada? Durante su investigación, los que rodean a Asakawa mueren de muerte violenta después de ver la cinta ellos mismos. "Ringu" es la primera película que presenta al espíritu vengativo Sadako, que tiene ese cabello largo, húmedo y negro que cubre su rostro. Esta fue también una de las primeras películas en abordar el creciente panorama digital de Japón y los horrores que yacen en nuestra creciente dependencia de la tecnología.

Audition

Takashi Miike pinta con un pincel ensangrentado y espantoso, creando algunas de las películas de terror más extremas de Japón, como "Visitor Q" e "Ichi the Killer". Pero quizás su mejor trabajo sea su película de 1999 "Audition", una de las películas de terror favoritas de James Gunn, sin mencionar una angustiosa historia sobre cómo encontrar el romance y la dañina misoginia de la generación anterior de Japón.

Shigeharu Aoyama (Ryo Ishibashi) es un productor de cine solitario y viudo que vive una vida tranquila. Un día, su hijo adulto sugiere que Aoyama se case de nuevo. Entonces, para ayudar a Aoyama a encontrar el amor, su amigo Yasuhisa Yoshikawa realiza audiciones para un papel falso en una película; en realidad, la "parte" es la futura esposa de Aoyama.

Durante el proceso, Aoyama se enamora de la tranquila y misteriosa Asami (Eihi Shiina). A medida que su relación florece, él comienza a descubrir oscuros secretos sobre el pasado de ella: abusadores desmembrados, grandes cantidades de cuerdas de piano y cuencos de vómito. Si bien "Audition" comienza como un drama de relaciones de

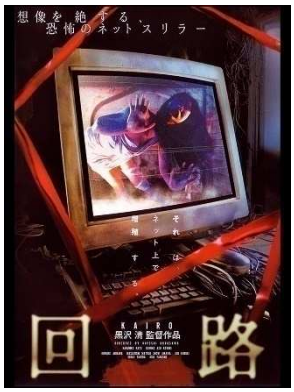
ritmo lento, el acto final de la película bien vale la pena: es una de las secuencias más impactantes jamás filmadas. "Audition" también sirve como la introducción perfecta al trabajo de Miike, ilustrando su estilo único de realización de películas, así como su asombrosa habilidad para crear imágenes repugnantes e inquietantes.

Godzilla

Las películas de Kaiju a menudo se consideran espectáculos cursis sin un factor de miedo real. Los disfraces de goma baratos distraen la atención de la destrucción de la ciudad. Las batallas masivas de monstruos son las piezas centrales, no el trauma infligido a millones de personas. Pero la película original de kaiju, "Godzilla", que fue dirigida por Ishiro Honda en 1954, es una aterradora película de monstruos que examina los horrores de la guerra nuclear.

En su iteración original, Godzilla es una criatura antigua que despierta de su letargo bajo el agua mediante una prueba de bomba atómica en el Océano Pacífico. Ahora viaja por Japón, dejando devastación a su paso. No solo se muestra la ciudad de Tokio quemada hasta los cimientos, sino que Honda también se enfoca en las personas afectadas por la destrucción de Godzilla, mostrando hospitales repletos de familias sollozantes y niños moribundos. En esta película, Godzilla no es el novio de muslos gruesos de Internet; es una criatura aterradora enviada para causar estragos en aquellos que intentan jugar a ser Dios.

Pulse



A principios de siglo, uno de los mayores temores de Japón era el creciente aislamiento que venía con el crecimiento de Internet. Kiyoshi Kurosawa resume esa ansiedad cultural en su película de 2001 "Pulse", que trata sobre un virus fantasmal que se filtra de Internet a la realidad. En historias paralelas, dos jóvenes descubren que algo extraño les sucede a sus amigas, quienes comienzan a suicidarse después de dejar notas crípticas pidiendo ayuda.

A medida que sus historias convergen, las mujeres descubren que el mundo de los espíritus ha encontrado una forma de acceder al mundo real e infectarlo a través de las conexiones a Internet. Es como un virus informático, pero que también se apodera de la mente de personas reales. Y, como cualquier virus, la fuerza misteriosa comienza a proliferar exponencialmente, cobrando más y más vidas cada día. Kurosawa crea algunos momentos muy desgarradores, incluida una escena con un fantasma que baila lentamente y que es más amenazante que cualquier otro espíritu cinematográfico reciente.

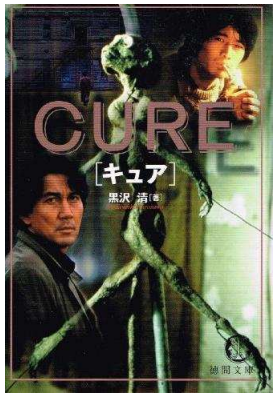
Noroi: la maldición

El género de metraje encontrado es aterrador, dada su capacidad para poner al público en la piel de personajes aterrorizados mediante el uso de un punto de vista en primera persona. Pero el director Kōji Shiraishi lo lleva a otro nivel con su película de 2005, "Noroi: The Curse". La película se presenta como un documental incompleto del investigador y periodista paranormal Masafumi Kobayashi (Jin Muraki), conocido por sus libros, documentales y series de televisión sobre eventos fantasmales en Japón. En este documental, Kobayashi comienza a investigar informes de sonidos incorpóreos de bebés llorando, pero la película rápidamente se convierte en algo mucho más siniestro.

Si bien "Noroi: The Curse" afirma desde el principio que la casa de Kobayashi se ha incendiado y que él está desaparecido, esto no hace que ninguna de las revelaciones de Kobayashi sea menos aterradora, particularmente con respecto a algunas imágenes profundamente inquietantes al final de la película. Esta no es la típica película de metraje encontrado, llena de imágenes inestables y bosques embrujados. Este es un pseudo-documental elegante que juega con la verdad y cómo los cineastas generan confianza con la audiencia.

"Noroi: The Curse" no es solo un brillante ejemplo del horror japonés, sino del género de metraje encontrado en su conjunto.

Cure



Kiyoshi Kurosawa es un maestro del horror psicológico, crea historias que se entierran debajo de tu piel y te enconan, persiguiéndote durante días. Su película de 1997 "Cure", una de las películas favoritas del director de "Parasite", Bong-Joon Hoo, es un excelente ejemplo, ya que captura un miedo profundamente arraigado a perder el control y la destrucción que a menudo viene con la obsesión. Kenichi Takabe (Kōji Yakusho) es un detective que investiga una serie de extraños asesinatos en los que todas las víctimas están marcadas con una X gigante y, sin embargo, todas fueron asesinadas por diferentes personas. Aún más extraño, los asesinos no recuerdan haber cometido los crímenes y no tienen una motivación real para los asesinatos.

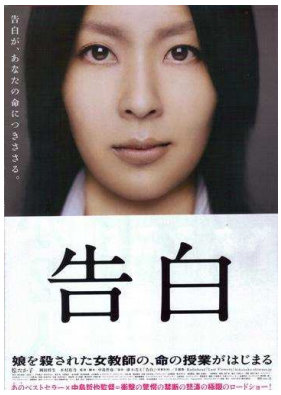
Takabe lucha por comprender el misterio, hasta que captura a Mamiya (Masato Hagiwara), quien parece tener pérdida de memoria a corto plazo. Sin embargo, el detective aprende lentamente que Mamiya es un maestro del hipnotismo y que está usando esos dones para manipular a personas inocentes. "Cure" se convierte en un tenso juego del gato y el ratón, ambientado en un fondo gris monótono que crea una atmósfera opresiva y asfixia tanto a la audiencia como a los personajes. "Cure" es un ejemplo perfecto del horror japonés y de cómo combina de manera fácil e inquietante imágenes inquietantes y terror existencial.

One cut of the Dead

"One Cut of the Dead" de Shinichirou Ueda es una de las delicias de género más inesperadas jamás creadas. Anunciada como una comedia de zombis, abarca por completo todos los clichés y tropos del libro, pero le da la vuelta al formato por completo. La película sigue a un equipo de filmación que está filmando su propio thriller apocalíptico en una planta de agua abandonada cuando los zombis reales atacan, o eso cree el espectador. La segunda mitad de la película explora exactamente lo que está sucediendo, revelando varias travesuras detrás de escena y cómo se filma la película en una sola toma.

"One Cut of the Dead" logra reinventar totalmente un género obsoleto. Se podría argumentar que es una comedia completa que usa convenciones de terror, pero la sangre y la violencia son realmente para morirse. El fabricante de moldes Kazuhide Shimohata y el asistente Kasumi Nakamura crean maravillosas secuencias sangrientas que pueden obsesionarte, con la gran ayuda de los excelentes efectos visuales de Yusuke Kambayashi. Entra esperando lo inesperado, y aun así te sorprenderás.

Confessions



No es fácil abrir una película, y mucho menos una de terror, con un monólogo de 20 minutos. Y, sin embargo, "Confesiones" de Tetsuya Nakashima, basada en la novela de 2008 de la autora Kanae Minato, comienza con una actuación brillante y emocionalmente agotadora de Takako Matsu, quien interpreta a una profesora de secundaria llamada Yuko Moriguchi. Su discurso épico detalla sus planes de renunciar a su cargo y expone exactamente por qué: la muerte de su hija a manos de dos compañeros de clase. Los flashbacks se retuercen como alambre de púas alrededor del presente, perforando lentamente la historia hasta que extrae grandes cantidades de sangre.

Quieres ir a "Confesiones" en su mayoría a ciegas. Es una película llena de giros y vueltas, y plantea innumerables cuestiones morales. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero Yuko exige el suyo bien caliente. El frente de volcado de exposición inicial carga la película, y hay una razón para ello: la historia pronto se convierte en

una lección sobre venganza, albergar resentimiento y las líneas que dibujas en la arena. También explora el nacimiento de un verdadero psicópata, uno cuya malevolencia nace de un profundo deseo de ser visto y escuchado.

Tokyo Gore Police

A decir verdad, es imposible que estés listo para "Tokyo Gore Police", una película de terror y acción de 2008. Dirigida por Yoshihiro Nishimura, quien coescribió el guión con Kengo Kaji y Sayako Nakoshi, la película es un implacable viaje ácido a la ciudad de los locos. En los primeros dos minutos, una cabeza que explota marca el ritmo de lo que en última instancia es una exhibición de sangre y violencia nauseabunda y alucinante. Es sin duda una de las películas más groseras estrenadas en los últimos 30 años.

Eihi Shiina interpreta a Ruka, un oficial de policía vengativo encargado de cazar a los "ingenieros" o seres humanos monstruosos con mutaciones mecánicas. Las extremidades y las cabezas son frecuentemente amputadas o decapitadas, lo que resulta en una inundación de sangre y trozos de carne, y rara vez tienes un momento de paz antes de que la siguiente secuencia repugnante y exagerada te golpee los ojos. En su búsqueda por vengar el asesinato de su padre, Ruka lucha contra varios ingenieros. Su viaje solo conduce a más locura; en esta película, cada cuadro es tan impactante como el anterior. Mientras mira, es posible que desee tener un bote de basura a mano.

Dark Water

Hay una razón por la cual "Dark Water" se siente como si residiera en el mismo universo que "Ringu" y sus secuelas. El autor Koji Suzuki es el genial narrador detrás de ambas obras. Con el director Hideo Nakata a la cabeza, la película (adaptada del trabajo de Suzuki por Yoshihiro Nakamura y Kenichi Suzuki) sigue a una mujer divorciada y su pequeña hija, que se mudan a un edificio de apartamentos abandonado. En medio de una amarga batalla por la custodia, Yoshimi Matsubara (Hitomi Kuroki) está haciendo todo lo posible para darle a Ikuko (Rio Kanno) la mejor vida posible.

Dentro de los primeros días, un techo con goteras se convierte en un gran problema. Yoshimi se queja a la recepción, pero fue en vano. Ella pone una olla en el piso para atrapar la escorrentía y sigue con su vida. Acaba de empezar un nuevo trabajo y le va bastante bien. Pronto, sin embargo, se desarrolla un oscuro misterio que involucra a una niña local desaparecida, un bolso rojo brillante y el aumento de las aguas de la inundación. "Dark Water" no necesariamente reinventa la rueda de ninguna manera, pero su acto final está lleno de humor y sustos macabros.

Battle Royale

El thriller de acción de 2000 redefinió todo un subgénero de terror. Dirigida por Kinji Fukasaku, "Battle Royale" (basada en una novela de 1999 de Koushun Takami) aborda los actos violentos de la nueva generación y su creciente odio hacia los adultos, al tiempo que comenta sobre el trato a los millennials y cómo, supuestamente, fueron la causa de la ruina de la sociedad. La película fue tan controvertida que no se estrenó en Estados Unidos hasta 2012.

En el mundo del cine, el gobierno aprueba la "BR ACT", que obliga a los estudiantes de secundaria a luchar hasta la muerte para frenar el aumento de las tasas de delincuencia. Durante una excursión, un agente durmiente somete a una nueva cosecha de estudiantes de secundaria, los amordaza y los lleva a una isla apartada. Cuando se despiertan, descubren que los han atado con collares de metal para perros y los han obligado a inscribirse en el torneo mortal. Dada una bolsa de supervivencia que contiene comida, agua y un arma aleatoria, deben sobrevivir durante tres días. Pero aquí está el problema: solo un estudiante saldrá con vida.

"Battle Royale" no tiene miedo de correr grandes riesgos y matar a los personajes principales, por lo que apegarse a alguien es un gran error. Más de dos décadas después, es fácil ver por qué se convirtió en una película tan innovadora. Desde "Los juegos del hambre" hasta la exitosa serie de Netflix "Squid Game", su influencia es inconfundible.

Horrors of Malformed Men

La película de 1969 "Horrors of Malformed Men", dirigida por Teruo Ishii, extrae elementos de dos novelas de Edogawa Rampo: "Strange Tale of Panorama Island" y "The Demon of the Lonely Isle". Es retorcido y tortuoso, lo que da como resultado una mezcla espumosa de cine negro, horror corporal y los verdaderamente dementes.

Tras escapar de un manicomio, el aspirante a médico Hirosuke (Teruo Yoshida) busca la verdad sobre su pasado y por qué fue admitido en un centro psiquiátrico. Su viaje es salvaje. Durante su búsqueda, se hace amigo de una chica de circo y recibe un consejo sobre una isla abandonada, una familia rica llamada Komoda y secretos profundamente enterrados. Una vez que llega a la isla, conoce a un científico trastornado que está empeñado en crear lo que él llama un "mundo ideal" alterando quirúrgicamente a los seres humanos. Algunos están atados a otra persona; otros están cosidos a cualquier tipo de bestia peluda. La macabra colección de animales salvajes se encuentra entre las imágenes más inquietantes y extrañas jamás puestas en pantalla. Cuando todo se revela en el final, bueno, es posible que ni siquiera lo creas tú mismo.

Noriko’s dinner table

"Noriko's Dinner Table" es una tragedia poética épica de 159 minutos. La película, escrita y dirigida por Sion Sono, sigue a "Suicide Club" de 2002 y profundiza en la psicología del deseo humano, la desesperación y el engaño. Noriko (Kazue Fukiishi) anhela sentirse necesaria e incluida en el mundo, a menudo deambulando sin rumbo por su vida. Su severo padre quiere que vaya a un colegio comunitario local, pero ella ha puesto su mirada en Tokio, donde, según afirma su padre, los chicos no son buenos.

Durante un apagón nocturno, Noriko empaca sus pertenencias más preciadas y se dirige a la gran ciudad. Allí, se hace amiga de su compañero en línea Ueno54 (Tsugumi), quien le presenta a Noriko IC Corp, una empresa que alquila a personas que fingen ser miembros de las familias de sus clientes. Al vivir vidas falsas a instancias de varios clientes, Noriko descubre lo que significa ser deseada.

"Noriko's Dinner Table" se trata tanto del oscuro vientre de la ciudad como de la autorrealización de Noriko y su creciente comprensión de su identidad. Mientras el misterio se desvela muy lentamente, te quedarás para ver la hipnótica actuación principal de Fukiishi.

Wild Zero

En lo que respecta a la comedia de terror, "Wild Zero" es una locura post-apocalíptica de primer nivel. Dirigida por Tetsuro Takeuchi, esta película de 1999 sigue a un fanático obsesionado con Guitar Wolf llamado Ace (Masashi Endō) y su nuevo interés amoroso, Tobio (Kwancharu Shitichai), mientras navegan por el fin del mundo. Un meteorito se estrella en las afueras de un pueblo llamado Asahi, un enjambre de carnívoros emerge de los escombros y, literalmente, se desata el infierno.

Desde el ritmo glacial de los zombis y el maquillaje exagerado hasta una alegre banda sonora de rock, "Wild Zero" está lista para una multitud de medianoche. "¡El rock and roll nunca muere!" parece ser la tesis central, envuelta estrechamente en torno a diversas historias de amor y fervoroso machismo. La banda de rock de garaje de la vida real Guitar Wolf juega un papel importante en salvar a la humanidad, y eso es solo raspar la superficie. La sangre es gruesa, los personajes toman

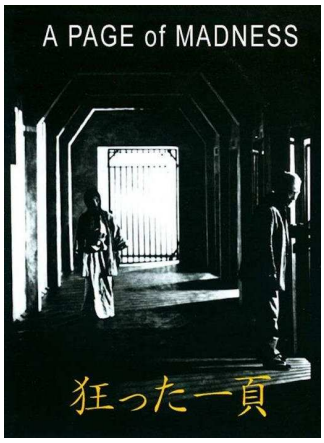
decisiones escandalosas y los elementos de la comedia bufonesca están garantizados para provocar risas cada pocos minutos. Por lo menos, "Wild Zero" es una buena distracción de un mundo alimentado por el caos.

Cold Fish

En la película de 2010 "Cold Fish", el director Sion Sono, quien coescribió el guión con Yoshiki Takahashi, excava vagamente los horrores de la vida real de dos asesinos en serie, Sekine Gen e Hiroko Kazama. Lo que comienza como un drama íntimo y de baja escala se convierte rápidamente en una exhibición horrible, sucia y difícil de digerir de la depravación de la humanidad. Shamoto (Mitsuru Fukikoshi) es terriblemente infeliz en su matrimonio con su segunda esposa Taeko (Megumi Kagurazaka), por lo que encuentra un gran placer cuando el dueño de la tienda de pescado Murata (Denden) expresa su afecto por él.

Ahora atrapada románticamente, Murata recluta a Shamoto como cómplice en un frenesí de asesinatos a pequeña escala. Pronto, su relación se tuerce más allá de lo creíble. "Cold Fish" está lleno de sangre que hará que hasta el menos aprensivo entre nosotros tenga un poco de náuseas. Es una verdadera plantilla de hacer un asesinato que guía al espectador a un laberinto despiadado y aparentemente interminable de violencia gráfica tan incómodo que no lo olvidará pronto.

A page of Madness



"A Page of Madness" está más que a la altura de su título. Esta película muda se había perdido en el tiempo hasta que el director Teinosuke Kinugasa descubrió una copia en su cobertizo de almacenamiento en 1971. Casi 100 años después, su expresionismo surrealista sigue siendo una especie de maravilla, una elección creativa que va en contra de la mayoría de las demás películas convencionales de la época.

Su historia gira en torno a un conserje (Masao Inoue) que acepta un puesto en un manicomio en el campo. Su esposa (Yoshie Nakagawa) ha sido internada después de sufrir abusos a manos de su esposo y luego un colapso mental. La hija del conserje (Ayako Iijima) también se convierte en paciente en el hospital psiquiátrico, lo que agrega una línea familiar tensa a la película. Cuando su esposa sufre un golpe, interviene el conserje y se riñe con varios otros reclusos. Este momento lo hace perder el control y deambular por una secuencia de fantasías inquietantes.

El conserje pierde todo sentido de sí mismo y cae a través de visiones distorsionadas del pasado, el presente y lo que podría ser el futuro, pero no se sabe qué es realmente real y qué son productos de la imaginación del hombre. Su culpa es abrumadora. "A Page of Madness" es una excelente obra triple con "The Cabinet of Dr. Caligari" de 1920 y "Dementia" de 1955, dos estudios de personajes igualmente expresivos sobre la salud mental y la tragedia.

La muñeca vampiro

"The Vampire Doll" de Michio Yamamoto es un escalofriante silencio. Con solo 71 minutos de duración, la historia de vampiros de 1970 emite una frialdad impactante que te hará temblar hasta los huesos. Cuando un joven caballero llamado Kazuhiko Sagawa (Atsuo Nakamura) visita a su prometida, Yuko Nonomura (Yukiko Kobayashi), en el campo, la madre de Yuko revela que la mujer sufrió un destino trágico. En poco tiempo, Kazuhiko se encuentra con un espeluznante destino propio.

Después de que Kazuhiko desaparece sin dejar rastro, su hermana, Keiko Sagawa (Kayo Matsuo), comienza a buscar su paradero. Ella hace un viaje a la misma finca apartada, con su futuro esposo Hiroshi Takagi (Akira Nakao) a cuestas. Keiko inmediatamente sospecha que la madre de Yuko tiene malas intenciones y que puede saber lo que le pasó a su hermano. Después de hurgar en

la propiedad, Hiroshi finge que su automóvil se ha averiado, una decisión que permite a la pareja quedarse un poco más para llegar a la verdad.

"The Vampire Doll" sirve algunos trucos de casas embrujadas como parte de un banquete de chupasangre. El vampiro se asoma desde las sombras con brillantes ojos color ámbar; su sed es insaciable y, sin embargo, la sangre real se mantiene al mínimo en la pantalla. No es necesario. La película tiene muchas otras imágenes espantosas que te revolverán el estómago. Ah, y ten cuidado con el tercer acto también: el latigazo cervical puede romperte el cuello.

Evil Dead Trap

"Evil Dead Trap" de Toshiharu Ikeda, escrita por Takashi Ishii, está tan subestimada como parece. Lo que comienza como una típica película slasher da un giro brusco a la izquierda hacia bonkersville en los últimos 20 minutos. De verdad, no lo verás venir.

Miyuki Ono interpreta a la presentadora de televisión nocturna Nami Tsuchiya, quien recibe un paquete misterioso que contiene una película snuff y decide investigar. Nami y un equipo de reporteros idean un plan para descubrir dónde se creó siguiendo las señales de tráfico y los puntos de referencia de la cinta. Los lleva a una base militar abandonada donde, en contra de su buen juicio, Nami traspasa la maleza cubierta de maleza y la cerca de alambre oxidada. Ella hará cualquier cosa para conseguir la historia de su carrera.

Para los fanáticos del slasher, "Evil Dead Trap" tiene todo tipo de asesinatos: empalamientos, estrangulaciones y decapitaciones. Sin embargo, también es notable por el trabajo de cámara experimental de Ikeda, que incluye un punto de vista en primera persona sobreexpuesto y revuelto y una secuencia hipnóticamente genial en la que se usa un flash de cámara para iluminar la escena. A medida que el asesino cierra filas, las escenas de muerte se vuelven cada vez más violentas y nauseabundas, particularmente durante una agresión sexual insoportablemente brutal. "Evil Dead Trap" está lleno de ambición altísima, y pega el aterrizaje con agilidad acrobática.

El Anime

Abarca más de un siglo de maravillas animadas e inspira a una gran cantidad de cineastas en ciernes de todo el mundo para crear mundos insondables en concepto e icónicos en arte.

Desde los albores del siglo XX, con tiras de película como *Katsudō Shashin* ("Foto de actividad") de 1907 y las primeras obras de Ōten Shimokawa y Jun'ichi Kōuchi, la animación ha sido un valor central de la cultura del entretenimiento japonesa, que comprende una miríada de películas y Programas de televisión por lo tanto y que consta de más de 430 estudios de producción en todo el mundo.

Con el primer largometraje de animación estrenado durante la guerra en Japón en 1945, Momotaro: Sacred Sailors de Mitsuyo Seo (a veces conocido como Divine Sea Warriors de Momotaro) comenzó lo que se convirtió en una avalancha de arte liderado por japoneses a través de muchos estilos y épocas diversas. Estableciendo un mundo de potencial en el cine de anime que eclipsa en gran medida las hazañas algo limitadas de la animación occidental, brindando las herramientas para crear sueños y pesadillas a través del lápiz, el papel y el pozo infinito de la imaginación.

Al representar un musical de metáforas en el que un grupo de animales variados saluda a sus tropas navales en una película de propaganda al estilo de Disney, Seo, aunque fue encargado principalmente por la Marina japonesa, actuó para garantizar una sensación de asombro infantil a su pieza, por lo demás ideológica. Inculcando una apariencia de paz y esperanza en medio de una narrativa nacionalista general, que literalmente termina con un grupo de niños animales que se lanzan en paracaídas sobre un mapa de los Estados Unidos, presumiblemente sugiriendo el próximo objetivo.

Era una época diferente, y debido a su sobreabundancia de políticas obsoletas e ideales pasados, hemos decidido dejarlo fuera de esta guía y simplemente mencionarlo en la introducción.

Dicho esto, ya es hora de que emprendamos nuestro viaje de descubrimiento del anime, ya que enumeramos 40 películas de anime de muchas épocas y estilos a lo largo de los últimos 100 años. Presentando un medio que trasciende las convenciones de género e ilustra aspectos de la cultura, el color y la artesanía que sin duda son inigualables en términos de ambición e impacto.

Sin embargo, antes de comenzar, establezcamos algunas reglas:

- Cada inclusión debe tener una duración de largometraje (al menos 1 hora y 10 minutos en tiempo de ejecución).
- Sin antologías. Así que no esperes ver obras tan famosas como *Memories de Katsuhiro Otomo o Neo Tokyo* de Rintaro.
- Un máximo de dos películas por director. No podemos hacer que todas sean películas de Satoshi Kon, ¿verdad?
- Solo una película de Studio Ghibli para evitar exagerar la pieza (al menos el 20% de esta lista sería trabajo de la aclamada casa de animación si no estableciéramos esta regla).

Y con eso, podemos comenzar, mientras nos sumergimos de cabeza en el pozo profundo de la historia del cine de anime, sacando piezas que resaltan los variados estilos, épocas y géneros del medio para celebrar y compartir las visiones eclécticas del arte más prolífico de Japón.

Es una selección de algunas de las grandes y significativas obras en un medio tan destacado como prodigioso.

TEKKON KINKREET (2006)

Dirigida por el cineasta nacido en Estados Unidos, Michael Arias (cuyo trabajo se basa principalmente en Japón), *Tekkonkinkreet* es una adaptación cinematográfica de anime explosiva y muy excéntrica del manga del mismo nombre de Taiyo Matsumoto.

De estilo algo experimental y fragmentada en su narrativa, la película se propone explorar el significado de la hermandad y la lealtad, mientras nuestros dos personajes centrales, Kuro y Shiro, vuelan a través de los caleidoscópicos paisajes urbanos de Takaramachi (Treasure Town) luchando contra las fuerzas controladoras de la pandilla invasora Yakuza y sus aliados violentos y corruptos.

Relativamente desconocido en el ámbito más amplio de la película de anime, esta es una adición que ningún verdadero fanático del medio debería perderse. Impresionante en sus imágenes y conmovedora en su exploración de la orfandad, *Tekkonkinkreet* es una de esas películas de anime clandestinas que merece su debido reconocimiento y elogio tardío.

JIN-ROH: LA BRIGADA DEL LOBO (1999)

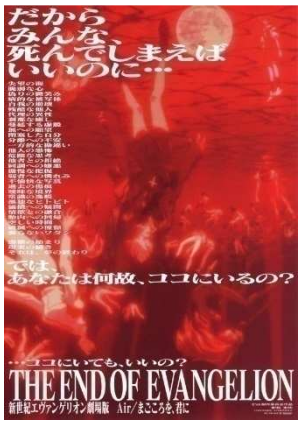
Dirigida por Hiroyuki Okiura y escrita por el inigualable Mamoru Oshii, *Jin-Roh: The Wolf Brigade* es un thriller político de acción sobre el amor y el deber. Sembrada de balas, rebelión y agitación política a raudales, la película de anime de Okiura, algo pasada por alto, es explosiva, tensa y espectacularmente intrigante.

Ambientada en una historia alternativa donde, después del bombardeo atómico y la posterior ocupación de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, la película muestra un país plagado de terrorismo y una revuelta inminente. Siguiendo a Kazuki Fuse, un miembro traumatizado de una fuerza policial paramilitar de élite, que se enamora de la hermana de un mensajero terrorista fallecido y enemigo del estado.

Con una sensibilidad de cuento de hadas, donde las bestias son tiránicas y las presas están insatisfechas, *Jin-Roh: The Wolf Brigade* es una visita obligada para cualquier conocedor de películas de anime y para aquellos que buscan profundizar en el prolífico espectro de obras del medio. Adaptado del propio manga de 1988 de Oshii, *Kerberos Panzer Cop*, *Jin-Roh* es otra gran adición al cuerpo de trabajo general del maestro creador y una interesante contrapartida política a su obra seminal, *Ghost in the Shell*.

NEON GENESIS EVANGELION: EL FIN DE EVANGELION (1997)

Sirviendo como un final paralelo a la serie de televisión general *Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion*, fue concebido como una versión prolongada y alterada de largometraje de los dos últimos episodios culminantes (y en gran medida controvertidos).



Eclipsó la conclusión de la serie, ya que la diferencia de calidad entre las dos entidades de anime era evidente. Devolviendo la vida a una serie que sufrió recortes presupuestarios y la propia lucha personal de Anno con la depresión, *The End of Evangelion* fue una resolución redentora de un final que de otro modo estaría ligeramente empañado. Con la ayuda del asistente de dirección de la serie, Kazuya Tsurumaki, la película fue vista como audaz en su deconstrucción de la serie original y Mike Crandol de Anime News Network la consideró como *"una maravilla visual".*

Adaptado del anime ya culturalmente icónico de Anno, *The End of Evangelion* se considera en gran medida como una de las mejores películas de anime de todos los tiempos, ha ganado numerosos premios y cuenta con una recaudación bruta total de por vida de 2.470 millones de yenes.

MIND GAME (2004)

Pasando a una de las animaciones más singulares de este siglo, a continuación, viene la película de anime excéntrica, inconexa y experimental, *Mind Game*.

Dirigida por Masaaki Yuasa y sembrada con su estilo narrativo único y libre, *Mind Game* es una adaptación cinematográfica del manga del mismo nombre de Robin Nishi.

Representando las pruebas y tribulaciones del perdedor de 20 años, Nishi, que sueña con ser un dibujante de cómics, pero ni siquiera puede reunir la confianza para confesar sus sentimientos a la mujer que ama, Myon. Después de un evento aterrador en el restaurante yakitori del padre de Myon, Nishi y compañía pasan por una serie de instancias violentas, que resultan en que los dos (junto con la hermana de Myon, Yan) se sumerjan en una juerga de libertad y locura.

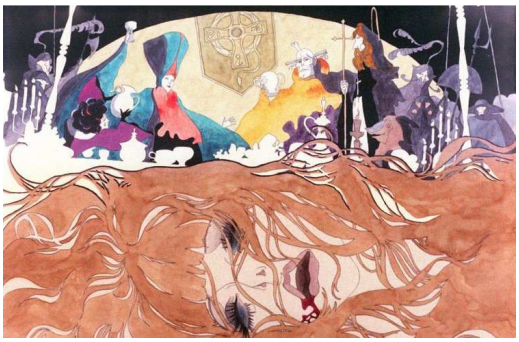
Pasando tiempo en una ballena gigante, mientras son perseguidos por Yakuza armados, los tres deben aceptar sus necesidades y deseos internos antes de ser liberados de nuevo en el mundo y en sus vidas.

Mind Game es una singularidad certificada en el mundo del cine anime. Presentando una gran cantidad de estilos de animación, peculiaridades de la personalidad y un uso vibrante del color, todo envuelto en un lazo de hilarante autodegradación y monólogos internos. Obteniendo una audiencia de culto leal, así como la

aclamación del maestro cineasta, Satoshi Kon, el legendario debut de Yuasa demostró con creces su habilidad para tomar el anime e impulsarlo en direcciones nuevas e insondables.

BELLADONA DE LA TRISTEZA (1973)

Podría decirse que el esfuerzo más notable del cineasta de anime, Eiichi Yamamoto, es la icónica y aclamada película de anime *Belladonna of Sadness*, la tercera y última inclusión en la serie *Animerama* de Osamu Tezuka, y un fracaso comercial por todos los medios (contribuyendo en parte a la producción posterior de Mushi Production, que quiebra a finales de 1973).



Inspirada libremente en el libro de no ficción de 1862 de Jules Michelet sobre la historia de la brujería, *La Sorcière,* la obra de Yanamotos describe la historia de los jóvenes amantes, Jeanne y Jean, al borde de un matrimonio feliz y saludable. Sin embargo, según los bárbaros derechos rituales de la Francia medieval (en la que se desarrolla la película), el barón local aprovecha su oportunidad para romper rápidamente el momento dichoso de los jóvenes amantes, y decide violar a Jeanne la noche de su boda.

Sobreviene la brujería, y con ella la violencia y el hambre, ya que la película explora abundantemente temas para adultos acompañados de una mezcla de animación bellamente melancólica y psicodélica. *Belladonna of Sadness* es una visita obligada para cualquiera que consuma el prolífico mundo del anime, lo que demuestra el impacto revolucionario de Yamamoto y Tezuka en el medio, mientras disecciona el trauma, tanto personal como histórico, y siembra las semillas del alivio simultáneamente.

Aunque no es para los débiles de corazón, ni para aquellos que esperan las facetas típicas del medio (batallas demasiado largas y exposición exagerada), esta película es una hazaña artística de imaginación y profundidad emocional: erótica y poética, severa y serena, ambiciosa y experimental.

METRÓPOLIS (2001)

Adaptada del manga del mismo nombre de Osamu Tezuka de 1949, escrita por el propio Katsuhiro Otomo *de Akira* y dirigida por el maestro del anime Rintaro, *Metrópolis* es la historia de un niño llamado Kenichi, quien, después de rescatar a Tima, un androide recién creado, de los confines de un edificio en llamas- se embarca en un viaje de amistad y autodescubrimiento.

Inspirada libremente en la epopeya de ciencia ficción de Fritz Lang de 1927, *Metrópolis* de Rintaro profundiza en la perspectiva de la inteligencia artificial, la creciente dependencia de la humanidad en la tecnología y lo que significa ser humano en una existencia robótica.

Con una resonancia política que es tan globalmente resonante ahora como lo fue en su estreno, *Metrópolis* es una película sin precedentes de maestría técnica y subversión narrativa, que debe gran parte de su excelencia al resistente estilo artístico de Tezuka y la relevancia persistente de su detallada construcción del mundo.

CIUDAD MALVADA (1987)

Si bien los años 80 vieron una explosión de epopeyas de ciencia ficción en la esfera del cine de anime, el medio también vio una inclinación por el terror con obras como *Vampire Hunter D* y *Lily CAT*. Sin embargo, ninguno fue tan visceral y explícito como la oscura fantasía animada de Yoshiaki Kawajiri, *Wicked City*.

Ambientada en un mundo donde los demonios corren desenfrenados, coexistiendo en secreto con los humanos en una dimensión alternativa conocida como el "Mundo Negro", la película sigue al asalariado, Renzaburo Taki, quien, mientras mantiene un trabajo en una empresa de electrónica, se alista de forma encubierta en una fuerza de policía secreta conocida como la "Guardia Negra". Encargado de proteger un tratado de paz entre ambos mundos, a Taki se le ordena asociarse con una mujer demonio llamada Makie, y se propone proteger al cómicamente pervertido Giuseppe Mayart, un místico de 200 años que está listo para proporcionar su firma en una renovación certificada del tratado entre Human World y Black World en Tokio.

Las tensiones aumentan (tanto políticas como de otro tipo), se desarrollan relaciones y la película desciende a un mundo gótico de violencia sexual y perversión. Con tentáculos que se mueven, promiscuidad y acción de alto vuelo, *Wicked City* es un ejemplo espeluznante y erótico del potencial adulto de la película de anime.

GUERRAS DE VENUS (1989)

El año es 2089. La guerra hace estragos en toda la galaxia. Venus, recién terraformada, se ve frustrada por una guerra civil cuando dos colonias rivales, Ishtar y Aphrodia, luchan por el dominio, mientras que un peligroso Roller Derby continúa teniendo lugar en medio de la destrucción.

Reacio a alistarse en las hostilidades, el temerario jinete Hiro y sus amigos deben optar por luchar por la supervivencia o sufrir las violentas consecuencias del conflicto planetario.

Venus Wars cuenta la historia de eso: guerras en Venus. Después de que un cometa choca con el planeta, dispersando gran parte de su atmósfera, su nivel de humedad aumenta coincidentemente para formar mares ácidos, que inadvertidamente impulsan los esfuerzos de la humanidad para terraformar el planeta.

Dirigida por Yoshikazu Yasuhiko y basada en su manga original del mismo nombre, esta película de anime muestra todo lo que desearías de un espectáculo de ciencia ficción de los 80. Copiosas explosiones, carreras de alta velocidad y tecnologías futuristas que superan todo lo visto hasta ahora en esta lista (salvo quizás el mecha en *Macross*).

EL VIAJE DE CHIHIRO (2001)

Estudio Ghibli. ¿Necesita decir más? Como nuestra única inclusión de la aclamada casa de animación, tuvimos que elegir sabia y realistamente, revisando la miríada de obras maestras del estudio para encontrar la perfecta para nuestra guía. Resulta que no fue tan difícil, ya que, si bien todas y cada una de las películas de Ghibli son un triunfo por derecho propio, ninguna otra ha igualado el colosal impacto que El viaje de *Chihiro* de Hayao Miyazaki ha tenido en el mundo de las películas de anime.

Siguiendo la historia de una joven llamada Chihiro, quien, en el proceso de mudarse a casa, se ve inmersa en un mundo espiritual de moralidad y significado; *El Viaje de Chihiro* retrata, con infinito cariño, el sentimiento de melancolía y pérdida cuando uno es desarraigado de su hogar y de su vida.

Con el famoso enfoque de Ghibli para contar historias e ilustraciones exquisitamente detalladas, esta es, con mucho, la hazaña más eclipsante de la magia del anime en esta lista. Conocida en todo el mundo por su sinceridad, su inclinación por los arcos de los personajes completos y contemplativos y su conmovedora determinación, no sorprende que haya sido la primera (y, hasta el momento, la única) película de animación en idioma no inglés en ganar el premio a la Mejor Película de Animación en el 75 Premios de la Academia.

Altísima calidad en todos los sentidos de la palabra, y un reloj imprescindible para todos y cada uno de los amantes del cine de anime o del cine en general. Busque nuestra futura guía de las películas de Studio Ghibli para obtener más información sobre la ecléctica casa de animación.

YOUR NAME (2016)

Una de las películas de anime más célebres de los últimos años, la vibrante obra maestra de Makoto Shinkai es reconocida mundialmente, no solo por ser una hazaña pionera de animación y dominio técnico, sino también en parte debido a su título como la película de anime más taquillera de todos los tiempos; superando a personajes como El viaje de *Chihiro*, *El castillo ambulante de Howl* y *Ponyo*.

Con una recaudación de más de 350 millones de dólares en la taquilla mundial, *Your Name* eclipsó en gran medida los logros monumentales de cualquier película de Ghibli hasta la fecha, mientras que su director fue muy apreciado como el segundo Hayao Miyazaki (un sentimiento que Shinkai rechaza fervientemente).

Es hermoso, es emocionalmente táctil y presenta una combinación de animación estilística e intercambio de cuerpos de ciencia ficción (en la misma línea que *Freaky Friday*) en un grado prodigioso.

Sería innecesario hablar más sobre las innumerables realizaciones de *Tu Nombre, ya que su impacto y su resonancia continúa siendo grandes, a nivel mundial;* con críticos como Mark Kermode gritando sus elogios desde el pedestal de su blog de cine seminal de la BBC (ocupando el noveno lugar entre sus películas favoritas de 2016).

EL CASTILLO DE CAGLIOSTRO (1979)

Dos palabras: Hayao Miyazaki.

Comenzando su vida como una serie de manga de 1967 escrita e ilustrada por Monkey Punch, *The Castle of Cagliostro* es el segundo largometraje de la franquicia *Lupin III* y el debut como director del maestro cineasta de anime, Hayao Miyazaki.

Según sus muchas encarnaciones dentro de la televisión y los cómics, la película sigue las escapadas del maestro ladrón Arsène Lupin III, nieto del caballero ladrón ficticio y maestro del disfraz creado por el escritor francés Maurice Leblanc en 1905.

Después de un atraco exitoso en un casino próspero, Lupin descubre que el dinero que ha robado es falso y, por lo tanto, no tiene valor. Decidido a encontrar el origen de dichos billetes falsos, Lupin viaja al país de Cagliostro, donde se topa con una mujer que intenta escapar del villano Conde de Cagliostro y, a su vez, se ve envuelto en una atrevida aventura de galantería, tesoro y crimen organizado.

Si bien es una adición fantástica al trabajo ejemplar de Miyazaki, *El castillo de Cagliostro* también se considera quizás la mejor entrada en la franquicia *Lupin III*, con una animación atenta, vistas cautivadoras y diálogos ingeniosos. Un reloj divertido tanto para los fanáticos del anime desde hace mucho tiempo como para aquellos que buscan familiarizarse con el medio, la película se cita como una influencia en las franquicias occidentales como *Indiana Jones, Atlantis* de Disney y una gran cantidad de animaciones de Pixar.

UNA VOZ SILENCIOSA (2016)

La primera inclusión en nuestra guía de películas de anime del director, Naoko Yamada, *A Silent Voice* cuenta la historia de Shoko Nishimiya, una estudiante de primaria sorda y acosada sin piedad, y su agresor, Shoya Ishida, quien, después de ser víctima de anhela disculparse por sus años de opresión.

Representando una historia de angustia y expiación, la obra maestra moderna de Yamada es absolutamente entrañable en su enfoque de la intimidación y las ramificaciones que surgen de tal trauma formativo.

Basado en el manga aclamado por la crítica de Yoshitoki Oima, *A Silent Voice* es una advertencia dulcemente serena y conmovedora de patetismo y catarsis. Una historia verdaderamente trascendental que cualquiera que haya acosado o haya sufrido acoso debería esforzarse por ver.

TOKYO GODFATHERS (2003)

Ya hemos dedicado un artículo completo al difunto gran Satoshi Kon, un cineasta cuya influencia en el cine de anime aún persiste profusamente, sin embargo, nunca hemos discutido quizás su película más accesible y conmovedora, *Tokyo Godfathers*.

Una película navideña en todos los sentidos, el drama familiar de Kon (basado libremente en la novela *Three Godfathers* de Peter B. Kyne) sigue la historia de tres personas sin hogar: el alcohólico, Gin; la ex drag queen, Hana; y la adolescente fugitiva, Miyuki, mientras deambulan por las calles aisladas de la época navideña de Tokio. Cada uno con su propia historia personal de aflicción, los tres se ponen a prueba cuando, en la noche de Nochebuena, se topan con un bebé misteriosamente abandonado en un contenedor de basura.

Buscando significado y respuestas sobre su descubrimiento milagroso, nuestros tres héroes se aventuran por el corazón de la ciudad y se adentran en el trauma de su pasado. Diseccionando y confrontando su confusión interna mientras intentan localizar a los padres del bebé perdido.

Una película sentimental y en gran medida cómica del máximo cuidado y atención, Los *padrinos de Tokio* de Kon es una visualización perfecta para toda la familia y un gran reloj para el período de vacaciones. Con su estilo de edición característico, animación táctil y personajes igualmente realizados, esta es una obra maestra del anime que no te puedes perder.

EN ESTE RINCÓN DEL MUNDO (2016)

Dirigida y coescrita por Sunao Katabuchi (después de una gran cantidad de trabajo en piezas tan aclamadas *Princess Arete* y *Kiki's Delivery Service*), *In This Corner of the World* es una película dramática de guerra que trata (al igual que *Barefoot Gen*) las consecuencias de la 1945 Bombardeo atómico de Hiroshima.

Ambientada alrededor de las décadas de 1930 y 1940, la película sigue la historia de Suza, de 18 años, que vive con su familia en la ciudad costera de Eba, cerca de Hiroshima. Al presentar el efecto de la guerra en un pequeño pueblo como el suyo, la película explora muchos aspectos familiares con otras películas de tiempos de guerra, como la escasez de alimentos, los ataques aéreos y el reclutamiento militar.

Mientras Suza continúa luchando con el impacto de la guerra, un hombre de la ciudad de Kure les propone a sus padres que se casen con su hija, lo que impulsa el traslado de Suza a su casa suburbana en Kure y aparentemente escapa del terrible destino de Hiroshima. La tragedia, sin embargo, parece ineludible para la pobre Suza ya que, a lo largo de la película, se enfrenta a innumerables reveses y pérdidas familiares, que dejarán a muchos espectadores abrumados.

Basado en el manga del mismo nombre de Fumiyo Kono, *In This Corner of the World* demuestra, con creces, el poder empático del cine; y aunque no es fácil de ver, vale la pena verlo. Sembrada de desastres, la película es intrincada en su descripción del Japón en tiempos de guerra y minuciosa en su enfoque del contexto; supuestamente atribuyendo su miríada de detalles a hechos e incidentes reales del paisaje urbano perdido de Hiroshima antes de la guerra.

GHOST IN THE SHELL (1995)

La obra maestra cyberpunk de Mamoru Oshii, *Ghost in the Shell*, es tan innovadora como espectacular. No solo una de las películas de anime más influyentes de todos los tiempos, sino también una inspiración para cineastas como James Cameron y los Wachowski, la película de Oshii fue, y sigue siendo, monumental en su alcance e incontrolable en su ambición.

Elogiado como el pináculo de la ciencia ficción, *Ghost in the Shell* demostró incuestionablemente que el anime para adultos no se trata solo de artes marciales y desnudez, con una profunda filosofía intelectual (temas de identidad, conciencia, tecnología, inteligencia artificial) y una sofisticación narrativa, eso es casi kubrickiano al alcance.

Como catalizador de una gran cantidad de secuelas, remakes y series de televisión, la obra maestra de Oshii (basada en el manga del mismo nombre de Masamune Shirow) sigue siendo uno de los logros más venerados en la historia del cine de anime y un elemento básico icónico en el alcance general de realización cinematográfica.

Lea más sobre los tentadores logros de anime de Oshii en nuestro artículo principal sobre su obra y legado fundamentales.

NIÑOS LOBO (2012)

Nuestra primera inclusión del genio del anime contemporáneo, Mamoru Hosoda, *Wolf Children* es la historia de Hana, una mujer joven que, después de enamorarse de un inquietante hombre lobo, sin darse cuenta queda embarazada de su descendencia licantrópica.

Tras la muerte del hombre lobo, la joven madre debe adoptar la ardua tarea de criar a sus hijos lobo, Yuko y Ame, en un mundo que no está acostumbrado a la maternidad soltera ni a las necesidades de estas bestias míticas.

Con la sensibilidad temática rutinaria de Hosoda, *Wolf Children* describe, en serio, las pruebas y tribulaciones de formar una familia, los problemas de criar niños pequeños sobrenaturales y los problemas sociales apremiantes que surgen de la paternidad soltera; siendo considerado a las complejidades de la emoción humana simultáneamente.

Posiblemente su trabajo más exitoso y seminal hasta la fecha, recaudando más de 360 millones de yenes en su primer fin de semana y ganando el Premio de la Academia Japonesa a la Animación del Año 2013, no es de extrañar que el cineasta arraigado en Ghibli (Hosoda alguna vez estuvo destinado a dirigir la película de Miyasaki). *Howl's Moving Castle* se está convirtiendo rápidamente en un autor célebre en el ámbito de las películas de anime.

PERFECT BLUE (1997)

Dirigido por Satoshi Kon, quien a menudo se describe como un visionario, un maestro creador y una inspiración para todos los que ingresan y consumen el prolífico mundo del anime, su influencia en el medio elegido, así como su impacto en el mundo del cine en general, es monumental. En este debut como director, esencialmente está sentando las bases para películas como *Réquiem por un sueño de Darren Aronofsky,* o su más tarde aclamada *Cisne negro*; descuidar el efecto persistente y el dominio de Kon sería una farsa.

Perfect Blue es un clásico de anime alucinógeno y alucinante con sensibilidades de terror seminales (locura, asesinato y caos) que transponen encarnaciones anteriores de horror de anime, y se propone contar una historia de confusión interna e instituciones opresivas.

Siguiendo la historia de la ídolo del pop, Mima Kirigoe, que pretende desviar su icónica carrera musical y aventurarse en un camino más dramático de actuación televisiva. Solo para tener consecuencias maníacas y horrendas ráfagas de violencia, Mima debe luchar para sobrevivir a su autonomía cada vez más confusa y repeler la naturaleza tóxica de su fandom obsesivo.

LA CHICA QUE SALTABA EN EL TIEMPO (2006)

Saltando hacia el siglo XXI con la función de anime formativa de Mamoru Hosoda, *The Girl Who Leapt Through Time*.

Secuela suelta de la novela homónima de Yasutaka Tsutsui, la aventura de ciencia ficción de Hosoda narra la historia de una joven llamada Makoto Konno que, al descubrir un misterioso mensaje escrito en una pizarra, cae sin darse cuenta sobre un curioso objeto con forma de nuez. En consecuencia, retrocediendo en el tiempo, Makoto se da cuenta de que ahora tiene la capacidad de saltar en el tiempo y procede a usar este poder para arreglar y, a su vez, complicar la línea de tiempo de su día.

Como el Día de la *Marmota* en su tema y frívola en su representación del tiempo y el amor, *La chica que saltaba a través* del tiempo es una introducción perfecta a las obras de Hosoda, cuyo extenso portafolio sigue impresionando.

LÍNEA ROJA (2009)

Basado en una historia original de Katsuhito Ishii (quien también coescribió el guión), *Redline* es la característica de dirección de Takeshi Koike que representa un mundo de carreras de alta velocidad en un meticuloso estilo cyberpunk.

Siguiendo al corredor arriesgado, JP, quien, junto con su peinado icónico, se propone calificar y ganar la carrera clandestina titular. Al enamorarse de su enamorado de la infancia, Sonoshee McLaren, JP debe esforzarse por sobrevivir en medio de la dictadura militarista del planeta Roboworld, mientras él y sus compañeros de carreras intentan una carrera cercana a la muerte en esta frenética y futurista historia de locura y manía.

Con un estilo visual operístico y un mundo rebosante de diversas criaturas, especies y culturas (hay carreras de perros en esta película), el epiléptico *Redline* de Koike está repleto de colores vibrantes, animación fluida y montones de personalidad. Dale a este un reloj, no te defraudará.

SEÑORITA HOKUSAI (2015)

Basado en la serie de manga histórica de 1983 del mismo nombre de Hinako Sugiura, *Miss Hokusai* de Keiichi Hara cuenta la historia de la famosa artista, Katsushika O-Ei, quien, en el momento de su arte, contribuyó con muchas obras no acreditadas a la obra de su padre, Katsushika Hokusai, ahora un cuerpo de trabajo seminal.

Tempestuoso en su crianza de O-Ei, Tetsuzo (más tarde conocido como Hokusai) es ambivalente con las luchas de su hija, preocupándose más por el arte y la prominencia que por su papel como padre.

Miss Hokusai, que representa la vida de una artista subrepresentada, es una rica historia del período Edo en Japón y la restricción social impuesta a las mujeres por los valores patriarcales del sexismo y los prejuicios.

Una obra maestra moderna de la película de anime y un tapiz detallado de la vida y obra de Katsushika Hokusai, que representa no solo la iconografía del gran pintor, sino también la habilidad sin precedentes de su asistente y su hija, quienes nunca recibieron elogios por su trabajo hasta después de su muerte en 1849.

LA NOCHE ES CORTA, WALK ON GIRL (2017)

Pasando a la segunda característica de nuestra lista del aclamado director de anime, Masaaki Yuasa, la hermosa y absolutamente hilarante *The Night is Short, Walk on Girl.* Basada en la novela del mismo nombre de Tomihiko Morimi, la película a menudo se considera una secuela espiritual de su anime de 2010 *The Tatami Galaxy*, también basada en una novela de Tomihiko Morimi.

Siguiendo a una mujer deliberadamente anónima en una noche salvaje bebiendo, *The Night is Short, Walk on Girl* es hilarante, dramática, conmovedora y hace malabarismos con muchos problemas sociales sobre el amor y las citas que a menudo se dejan de lado en los medios tradicionales.

Con un enfoque libre y una animación asombrosa, Yuasa demuestra una vez más su capacidad para contar las historias más identificables de la manera más loca.

UNA CARTA A MOMO (2011)

Cruzando ahora a la década de 2010 con otra inclusión del director de cine de anime, Hiroyuki Okiura (*Jin-Roh: The Wolf Brigade*), aunque esta vez, con un poco menos de distopía.

A Letter to Momo es una película dramática de anime que describe el traslado de Momo Miyaura, de 11 años, de Tokio a la pequeña ciudad isleña de Shio, al otro lado del mar interior de Seto. Al igual que Chihiro en *Spirited Away*, la película explora la naturaleza del movimiento de Momo y la angustia que surge al restablecerse en un entorno nuevo y completamente desconocido; examinando la noción de dolor sincrónicamente mientras Momo aprende a sobrellevar la reciente muerte de su padre.

Al encontrarse con tres duendes a su llegada a la isla, la película se desarrolla como una historia sensible de tristeza y madurez a medida que los tres duendes (o yokai según el término japonés) esencialmente guían a Momo por un camino de dolor; aunque a través de medios problemáticos.

Con un estilo muy diferente al de su anterior largometraje (mencionado anteriormente), *A Letter to Momo* de Okiura presenta expresamente el efecto curativo de la película y la emoción inculcada a través de una gran historia y personajes comprensivos.

AKIRA (1988)

Celebrada como quizás la pieza más importante de la historia del cine de anime, la adaptación seminal de Katsuhiro Otomo de su manga de 1982 del mismo nombre se considera en gran medida como una obra maestra y un punto de inflexión para el medio en su conjunto.

Lanzado en 1988, después de una gran cantidad de grandes piezas de antología y manga aclamado (*Domu: A Child's Dream*, *Neo Tokyo*), *Akira* explotó en la pantalla grande y demostró que, si bien el anime era un medio basado principalmente en Japón, tenía el potencial para entregar en todo el mundo.

Siguiendo a un grupo de motociclistas anarquistas en un Neo Tokio futurista y posapocalíptico, que preferirían correr desenfrenados antes que apaciguar a cualquiera de los lados de un régimen revolucionario en curso, *Akira* describe, en un espectáculo devastador, una historia con moraleja del escandaloso deseo del hombre por el poder en un mundo desordenadamente tejido con fruición tecnológica y control gubernamental.

Con una gran cantidad de humanos con superpoderes, habilidades psicoquinéticas, paisajes urbanos de neón y pandillas de motociclistas ciberpunk para arrancar, *Akira* de Otomo es un reloj seminal tanto para los fanáticos del anime como para los fanáticos del cine; preparando el escenario para la difusión del anime en el oeste, y sentándose encima de muchos como una de las obras más importantes en la historia del cine. Lea aquí nuestra guía de la obra magna de Otomo, así como sus muchas otras obras célebres.

PATLABOR: LA PELÍCULA (1989)

Continuando con nuestras adiciones de los 80 con una importante adición al mundo general de las películas de anime, la joya cyberpunk de Mamoru Oshii, *Patlabor: The Movie*.

Parte de la franquicia *Mobile Police Patlabor, Patlabor: The Movie* es una historia sobre la creciente dependencia de la humanidad en la tecnología, ya que varios Labors (robots de construcción) misteriosamente se vuelven locos y comienzan a arrasar la ciudad de Tokio en el futuro de 1999.

Siguiendo a un grupo de policías chiflados del equipo de vehículos especiales mientras se esfuerzan por descubrir el misterio de los robots arrasadores que usan su propio mecha militar.

Es explosivo, conmovedor, sentó las bases para los trabajos posteriores de Oshii en ciencia ficción (*El huevo del ángel*, El *fantasma de la concha*), a la vez que es una gran introducción a la franquicia de *Patlabor* en su conjunto. Sin mencionar que la secuela de Oshii, el nombre apropiado, *Patlabor 2: The Movie*, es aún mejor.

LA GRAN AVENTURA DE HORUS, PRÍNCIPE DEL SOL (1968)

También conocida como *El principito nórdico*, esta película es famosa por ser el debut como director de Isao Takahata, cofundador de Studio Ghibli e influencia artística de muchas de sus aclamadas obras. La película sigue la historia de un joven Horus, un niño de un reino nórdico no especificado, quien, después de sacar una espada oxidada del hombro de un antiguo gigante, debe viajar en una aventura épica para volver a forjar dicha espada para que el niño se convierta en el mítico "Príncipe del Sol".

Si bien no solo cuenta con los esfuerzos de anime del difunto gran Isao Takahata, *The Great Adventures of Horus, Prince of the Sun* también incluye el trabajo del genio cineasta de anime, Hayao Miyazaki, quien trabajó como animador en la pieza. Marcando así, el comienzo de una ilustre asociación creativa que abarcaría los próximos 50 años y más de 20 películas de anime.

ROYAL SPACE FORCE: LAS ALAS DE HONNÊAMISE (1987)

Volviendo a la ciencia ficción dulce, dulce, como mencionamos una de las películas de anime más veneradas de finales de los 80, *Royal Space Force de Hiroyuki Yamaga: The Wings of Honnêamise*.

En un mundo ficticio similar a la Tierra del siglo XX, un joven Shirotsugh Lhadatt recuerda su intento de alistarse como piloto de combate para la marina. Al no poder hacerlo debido a sus bajas calificaciones, Lhadatt termina uniéndose a la "Royal Space Force", un grupo de pilotos inadaptados con baja moral y un potencial aún más bajo.

Con sueños de vuelos espaciales tripulados, el General de la fuerza y su tripulación intentan lograr lo que nunca antes se había hecho: enviar al primer astronauta al espacio. A medida que se desarrolla la película, aumentan las tensiones políticas, se cuestiona la iconografía religiosa, surge la violencia y, sin embargo, la película mantiene su inclinación por las estrellas.

A pesar de estar plagada de problemas en su desarrollo, la película fue elogiada formalmente por muchos (incluido Hayao Miyazaki) por rechazar los tropos de anime establecidos de la época, y el crítico Roger Ebert la elogió por su estética "*visualmente sensacional*", así como por su estilo, intento de aglutinar un mundo asolado por la alienación y el progresivo aislamiento. En una entrevista con Yamagawa en 1987 para la revista de cine Kinema Junpo, Miyazaki afirmó que *Royal Space Force* era *"un trabajo honesto, sin fanfarronadas ni pretensiones... Creyendo que la película era una gran inspiración para los jóvenes que trabajaban en esta industria".*

PANDA Y LA SERPIENTE MÁGICA (1958)

También conocido como *El cuento de la serpiente blanca*, el cuento folclórico de Taiji Yabushita y Kazuhiko Okabe sobre un niño y su serpiente fue el primer largometraje de anime en color jamás producido.

Representando una adaptación del cuento popular chino de la dinastía Song (960 - 1279) "La leyenda de la serpiente blanca", la película recibió honores en el Festival de Cine Infantil de Venecia de 1959 y eventualmente sería restaurada para la sección Cannes Classics en el Festival de Cine de Cannes en 2019. Además, también cuenta con el trabajo del cineasta de anime más tarde renombrado, Rintaro (*Metrópolis*, *Capitán Harlock: El misterio de Arcadia*), quien, con solo 17 años, tuvo su primer trabajo en la industria de la animación como animador intermedio en esta misma película.

MAQUIA: CUANDO FLORECE LA FLOR PROMETIDA (2018)

El debut como directora de Mari Okada (*El himno del corazón*, *Su cielo azul*), *Maquia: Cuando florece la flor prometida* es una película dramática de alta fantasía sobre una niña inmortal, la titular, Maquia, y un niño normal, que forman un vínculo que dura toda la vida.

Miembro del pueblo de Iorph, una raza pensativa de seres inmortales que pasan sus días tejiendo Hibiol, una tela profética que sirve como una crónica escrita para todos los tiempos, Maquia, mientras escapa de su tierra natal de Iolph, devastada por la guerra, se topa con un bebé y decide criarlo como si fuera suyo.

A medida que pasa el tiempo, se vuelve demasiado evidente que Maquia está mintiendo sobre su herencia, ya que su hijo, Ariel, envejece, mientras que ella no. Y como el reino de Iolph sucumbe a la crisis; las tensiones aumentan y el drama familiar se despliega cuando Ariel se entera de la inmortalidad de su madre, y muchos habitantes son víctimas de la mortal enfermedad de los ojos rojos.

Una narración sobre la inevitabilidad de la muerte, el maravilloso debut de Okada muestra en profundidad la fuerza de las relaciones familiares a través de una animación impresionante y una narración apasionada. Demostrando su incipiente ocupación como cineasta de anime y una a la que estar atento en los próximos años.

BAREFOOT GEN (1983)

Posiblemente la segunda película de anime más deprimente después de *Grave of the Fireflies de Studio Ghibli, Barefoot Gen* de Mori Masaki es un drama de guerra que describe las catastróficas consecuencias de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945.

Basada libremente en el manga del mismo nombre de Keiji Nakazawa (quien analiza aquí su enfoque para enfrentarse a la bomba a través de su manga), la película sigue las aventuras de Gen, un niño cuya familia se destruye debido a la tragedia antes mencionada. Al exponer la injusta matanza de miles de personas por parte del ejército estadounidense, así como la indiscreción del gobierno japonés al rendirse ante dicho ejército, *Barefoot Gen* es a la vez escalofriante y deprimente, pero interminable en su intento de sembrar un sentido de esperanza en medio de la gigantesca destrucción.

Aunque entretejida con una espeluznante sensación de fatalidad inminente, la obra maestra del anime de Masaki es capaz de hacerte reír, hacerte llorar, hacerte esperar y desesperarte. Es tan visualmente inspirador como terrible en su tema. Cuando estalla la bomba lo sientes en los huesos, te sangran los ojos de asombro y se te retuerce el estómago de angustia. Es una visita obligada para los amantes del anime y una historia de advertencia para aquellos que desconocen las devastadoras consecuencias de la guerra nuclear.

NINJA SCROLL (1993)

La segunda inclusión del director Yoshiaki Kawajiri en esta lista (y quizás su obra más conocida y célebre después de *Wicked City* y *Vampire Hunter D: Bloodlust*), *Ninja Scroll* es una película jidaigeki-chanbara (un "drama de época con lucha con espadas") ambientada en la era Edo de Japón (1603 y 1868), con una gran cantidad de impresionantes escenas de acción e ideales románticos algo obsoletos.

Elogiado por su animación y considerado como una de las películas de anime más influyentes de todos los tiempos, *Ninja Scroll* (junto con *Akira* y *Ghost in the Shell*) es conocido por ser responsable del aumento de la popularidad del anime para adultos fuera de Japón.

Citado por los hermanos Wachowski como influyentes en su triunfo seminal del cyberpunk, *The Matrix* (y en gran parte la razón por la que Kawajiri fue contratado para contribuir a su antología posterior, *The Animatrix*), *Ninja Scroll* acumuló numerosos premios por su audaz estilo de animación, y es citado entre algunas de las mayores hazañas de anime del siglo XX.

EL PERRO DE FLANDES (1997)

Esencialmente una nueva versión de la serie de anime de la década de 1970 del mismo nombre, The Dog of Flanders de Yoshio Kuroda es una adaptación de la novela clásica, *A Dog of Flanders*, de la autora inglesa Ouida (un seudónimo de Maria Louise Ramé).

Sigue las aventuras de un niño llamado Nello y su fiel compañero canino, Patrasche, mientras viven y juegan en la Bélgica del siglo XIX. Representa una historia sentimental de tristeza y sanación cuando Nello, que sueña con ser un pintor famoso, es aplastado por la trágica muerte de su cariñoso abuelo.

Muy popular en Japón (y en gran parte de Asia), *El perro de Flandes* extrañamente se ignora en el oeste, mientras que en el este se celebra como una historia fundamental y la subsiguiente animación infantil.

Devastadoramente triste pero hermosa en su sinceridad, la película de anime de Kuroda es un excelente reloj para adultos y niños. Con vistas serenas, animación vibrante y una historia conmovedora que, según insiste Justin Sevakis de Anime News Network, *"hará llorar hasta a los espectadores más hastiados".*

PUÑO DE LA ESTRELLA DEL NORTE (1986)

¿Alguna vez se preguntó cómo le iría a Bruce Lee, experto en artes marciales y estrella de cine de acción de los años 70, en un páramo posapocalíptico de superhumanos gigantes mutantes? Bueno, lo más cerca que estarás es viendo la película de anime de acción crucial de Toyoo Ashida, *Fist of the North Star*.

Sin embargo, solo inspirada en las características del gran Bruce Lee (así como el ficticio Max Rockatansky de *Mad Max*), la película describe la historia del protagonista, Kenshiro, un maestro del antiguo y mortal arte del asesinato, *Hokuto Shinken*, quien, mientras viaja con su prometida Yuria, se enfrenta a una pandilla liderada por su antiguo amigo Shin, un maestro del estilo de lucha rival *Nanto Seiken.*

Empujado al combate por la seguridad de su amada, Kenshiro finalmente es derribado por Shin y se queda con siete heridas grabadas en su pecho como una marca de derrota. Dado por muerto e inseguro del destino de su amada, Kenshiro debe aventurarse a través del páramo nuclear en busca de respuestas y venganza violenta.

Un gran espectáculo de artes marciales, *Fist of the North Star* es una adaptación emocionante, llena de acción y sangrienta del manga del mismo nombre de Buronson y Tetsuo Hara.

RAMAYANA: LA LEYENDA DEL PRÍNCIPE RAMA (1992)

Es hora de algo un poco diferente, algo un poco más cosmopolita.

Ramayana: The Legend of Prince Rama (a menudo denominado *El príncipe de la luz*) es una animación indojaponesa dirigida y producida por Yugo Sako y realizada como parte del 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre India y Japón en 1992.

Representa la historia del príncipe Rama, del reino de Ayodhya, quien, después de ser desterrado al bosque por su madrastra, se enfrenta al villano Ravan, un malvado rey demonio que secuestra a la esposa de Rama como castigo por cortarle la nariz, su hermana, Surpankha.

Ramayana: La leyenda del príncipe Rama, que cuenta con una gran cantidad de artistas de India y Japón, es una historia reflexiva de moralidad y alegoría, basada principalmente en la epopeya india *Ramayana* de Valmiki. Bellamente dibujada y elocuente tanto en su diseño como en su propósito, la película de Sako muestra con creces el atractivo internacional del anime y el potencial que tiene para compartir historias universales de vida, amor e hilaridad.

A pesar de no poder asegurar su estreno en cines en la India (debido en parte a una protesta política contra la representación de dioses y diosas en la película como figuras de dibujos animados), el legado del *Príncipe Rama* sigue vivo y es considerado por muchos, que creció en los años 90, ser una hazaña fundamental de la historia del anime.

COWBOY BEBOP: LA PELÍCULA (2001)

Shinichiro Watanabe es reconocido en el mundo del anime por crear obras que desmantelan las convenciones establecidas del género y el anime, empalmándolas y reorganizándolas para crear un arte que es completamente único en cuanto a estilo, manteniendo un grado de familiaridad contextual (vea *Samurai Champloo* o *Space Dandy* como prueba). Sin embargo, ninguna de sus obras podría encapsular ese sentimiento mejor que *Cowboy Bebop: The Movie*.

Para rematar su icónica serie de anime de finales de los 90, *Cowboy Bebop: The Movie* (conocido en Japón como *Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door*) técnicamente tiene lugar entre los episodios 22 y 23 de la ejecución original (por razones que no entrar en como para evitar spoilers). Siguiendo una vez más, nuestro heterogéneo equipo de inadaptados (Jet, Spike, Faye, Ed y Ein) continúa buscando riquezas o, al menos, una comida caliente a lo largo de su viaje sin límites por la galaxia.

Disfrutando del mismo estilo serpenteante e irónico y la misma filosofía de la serie original, los personajes infinitamente geniales de Watanabe son una gran alegría para ver viviendo, trabajando y discutiendo juntos en este maravilloso final de una obra maestra de la narración de anime.

Dejándonos siempre con ganas de más de la aclamada serie, la película actúa como una dulce sayonara para nuestros cazarrecompensas espaciales favoritos y un mundo rebosante de personalidad. Te veo vaquero del espacio…

GALAXY EXPRESS 999 (1979)

Ahora es momento de divertirse mientras mostramos un clásico, *Galaxy Express 999*; El estimado debut como director de Rintaro y la adaptación cinematográfica de la novela gráfica y la serie de televisión del mismo nombre de finales de los 70, creadas por Leiji Matsumoto y Nobutaka Nishizawa respectivamente.

Con una gran cantidad de sensibilidades de ciencia ficción y anime que ahora se implementan de forma rutinaria, la película describe un mundo en el que un tren espacial de alta tecnología, el Galaxy Express 999, viaja a través de la galaxia de Andrómeda y solo llega a la Tierra una vez al año.

Siguiendo a un joven llamado Tetsuro, que anhela desesperadamente un cuerpo mecánico (para obtener la inmortalidad), y una niña llamada Maetel, mientras se embarcan en un viaje de autodescubrimiento, amistad y traición. Al visitar cuatro planetas en su búsqueda para llegar al mundo natal del Imperio Mecanizado, el lugar donde se fabrican los cuerpos de las máquinas y se cuestionan los asuntos de moralidad en la tecnología, *Galaxy Express 999* fue elogiado por la revista Variety, en 1982, como "*un atractivo animado japonés*", que cuenta con *"diseños elaborados y bellamente coloreados e imágenes imaginativas"* para arrancar.

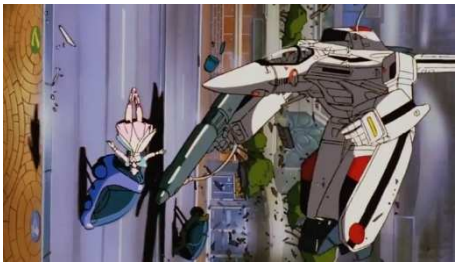
MOBILE SUIT GUNDAM F91 (1991)

Mobile Suit Gundam F91 de Yoshiyuki Tomino se desarrolla 30 años después de la película de 1988, *Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack*, y 27 años después de la novela, *Mobile Suit Gundam Unicorn* (2006).

Sin presentar ninguno de los personajes originales, la película de anime de Tomino esencialmente reevalúa la noción de *Gundam*, haciendo que los robots sean más pequeños y simplificando la historia para que sea más fácil de entender que sus encarnaciones anteriores.

Trabajando en equipo con grandes de la industria, como el diseñador de personajes, Yoshikazu Yasuhiko y el diseñador de mechas Kunio Okawara para la ocasión, Tomino logró en gran medida reiniciar la legendaria franquicia de *Gundam*, explicando que su enfoque era humanizar a sus personajes centrales: mostrando elementos del drama familiar para mejorar, relacionabilidad para una audiencia que Tomino creía que *"continuaba perdiendo el contacto con la vida real".*

MACROSS: ¿RECUERDAS EL AMOR? (1984)



¿Hambriento de más ciencia ficción? Bueno, ¿qué tal aventurarse en el siglo XXI ficticio del excepcional *Macross: Do You Remember Love? de Noboru Ishiguro y Shoji Kawamori?,* donde el amor se extiende por galaxias y los mechas se desbocan en esta epopeya de ciencia ficción para todas las edades.

Adaptado técnicamente de la serie de televisión original de *Macross (pero ahora vista como* una película ficticia dentro de la línea de tiempo principal de *Macross*), *Macross: ¿Recuerdas el amor?* es un juego de transformación de robots, destrucción de mundos y destrucción de mechas que enfrenta a Macross Fortress (una nave espacial que alberga una ciudad humana entera) contra los invasores Zentradi (una raza de humanoides alienígenas gigantes). Después de una guerra culminante que deja a la Tierra fuera de su alcance, depende de un ejército de luchadores aeroespaciales transformadores librar la guerra con los Zentradi en un intento por salvar a la raza humana.

Un verdadero clásico de los 80 que cuenta no solo con robots gigantes e inmensas batallas, sino también con el estilo musical influyente de la franquicia y la estética de anime vintage; ambos han inspirado debidamente a una gran cantidad de artistas contemporáneos (como MACROSS 82-99). Obsérvala por el triángulo amoroso que viaja por el espacio, obsérvala por los robots transformadores, obsérvala porque es *Macross*.

LAS MIL Y UNA NOCHES (1969)

Concebido por el mismísimo “padre del manga”, Osamu Tezuka (*Astro Boy*, *Metropolis*) y dirigido por Eiichi Yamamoto, *Las mil y una noches* es la culminación de un gran talento artístico y una historia fuerte y atemporal. Basada en la colección de cuentos populares del Medio Oriente por excelencia (también conocida como *Arabian Nights*), la película de anime de Yamamoto se inspiró en las adaptaciones de manga de Tezuka de los cuentos seminales, y comenzó una trilogía de esfuerzos de anime conocida como *Animerama*, una serie de anime para adultos, largometrajes iniciados por Tezuka.

Impulsando el mundo del anime (y las películas de Mushi Production de Tezuka) hacia una narración más adulta que nunca, *A Thousand and One Nights* sigue siendo una gran influencia en el mundo de la animación, exponiendo un potencial creciente para llegar a un grupo demográfico más amplio de espectadores que podrían ver el medio como una forma de entretenimiento exclusivamente infantil.

TRILOGÍA KIZUMONOGATARI (2016 - 2017)

Al no poder determinar cuál de la próxima trilogía de películas incluir en esta lista, decidimos ir con las tres.

Kizumonogatari es una trilogía de películas de anime escrita y codirigida por Akiyuki Shinbo y Tatsuya Oishi. Basado en la serie de novelas ligeras de 2008 de Nisio Isin del mismo nombre que representa un mundo de escuela secundaria, vampiros y amor (no, esto no es *Crepúsculo*, aunque también luce un vampiro con

hermoso cabello rubio y ojos helados), *Kizumonogatari* sigue la historia de Koyomi Araragi que cae en un mundo de caza de vampiros y enfrentamientos de chupadores de sangre.

Ejemplar en su horror y genuina en su emoción, la trilogía tiene, en abundancia, una buena cantidad de sangre, acción y ferocidad que esperarías encontrar en una película de vampiros de anime.

PROMARE (2019)

Terminando las cosas con una explosión.

Promare es la culminación de un gran estilo y vitalidad artística. Dirigida por Hiroyuki Imaishi y escrita por Kazuki Nakashima (ambos ex alumnos del amado *Gurren Lagann* y *Kill la Kill*), *Promare* es un gran espectáculo de acción y ciencia ficción postapocalíptico sobre un mundo parcialmente abandonado por una calamidad ardiente y un pueblo dotado de habilidades pirocinéticas conocido como el bruñido.

Empujados en conflicto con un grupo de terroristas radicales llamado Mad Burnish, nuestros héroes, el grupo de extinción de incendios, Burning Rescue, deben luchar para garantizar la seguridad de toda la vida en la tierra, mientras son atados violentamente a lo largo de un viaje de terrible descubrimiento y destrucción del mundo.

Es maníaco, estimulante, luce acción rompe-meca, locas habilidades psíquicas y tentadores colores para reforzar la manía. *Promare* es una adición final increíblemente hermosa a nuestra guía definitiva de películas de anime, que concluye nuestro ilustre recorrido por la historia del medio y culmina con una explosión de creatividad abrasadora.

Ceremonias de entrega de premios en el cine de Japón

Los premios Blue Ribbon

Los premios Blue Ribbon (ブルーリボン賞, *Burū Ribon Shō*) son premios específicos de películas otorgados únicamente por críticos de cine y escritores en Tokio, Japón.

Los premios fueron establecidos en 1950 por la Asociación de Periodistas de Cine de Tokio (東京映画記者会, *Tōkyō Eiga Kishakai*), que está compuesta por corresponsales de cine de siete periódicos deportivos con sede en Tokio. En 1961, los seis principales periódicos japoneses (Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, Sankei Shimbun, Tokyo Shimbun y Nihon Keizai Shinbun), así como la Associated Press japonesa, retiraron su apoyo a los premios Blue Ribbon y establecieron la Asociación de Cine Japonés. Premios a Periodistas (日本映画記者会賞, *Nihon Eiga Kishakai Shō*), que se celebraron apenas seis veces.

En 1967, los premios fueron cancelados luego de una serie de desmoralizadores escándalos políticos nacionales que se conocieron como "La Niebla Negra" y eventualmente envolvieron a la industria del béisbol de Japón. En 1975, los premios fueron restablecidos y han continuado hasta el día de hoy. La ceremonia de premiación anual se lleva a cabo en una variedad de lugares en Tokio cada febrero.

Aunque el premio no es muy aclamado a nivel internacional, los premios Blue Ribbon se han convertido en uno de los premios de cine nacional más prestigiosos de Japón, junto con los premios Kinema Junpo (キネマ旬報賞, *Kinema Junpō Shō*) y el Mainichi Film Concours (毎日映画コンクール, *Mainichi Eiga Konkūru*). Ganar uno de estos premios se considera un gran honor.

Además, las propias películas ganadoras tienden a recibir altas distinciones en otros festivales de cine de todo el mundo. Recientes nominaciones aclamadas incluyen películas como *Nadie sabe* (2004), *Tasogare Seibei* (2002), El viaje de *Chihiro* (2001) y *Battle Royale* (2001).

- Listado de ganadores de Mejor Película

No.	Año	Película (Título inglés)	Director
1	1950	Until We Meet Again	Tadashi Imai
2	1951	Repast	Mikio Naruse
3	1952	Lightning	Mikio Naruse
4	1953	An Inlet of Muddy Water	Tadashi Imai
5	1954	Twenty-Four Eyes	Keisuke Kinoshita
6	1955	Floating Clouds	Mikio Naruse
7	1956	Mahiru no ankoku	Tadashi Imai
8	1957	The Rice People	Tadashi Imai
9	1958	The Hidden Fortress	Akira Kurosawa
10	1959	Kiku to Isamu	Tadashi Imai
11	1960	Her Brother	Kon Ichikawa

No.	Año	Película (Título inglés)	Director
12	1961	Pigs and Battleships	Shohei Imamura
13	1962	Foundry Town	Kirio Urayama
14	1963	The Insect Woman	Shohei Imamura
15	1964	The Woman in the Dunes	Hiroshi Teshigahara
16	1965	Red Beard	Akira Kurosawa
17	1966	Shiroi Kyotō	Satsuo Yamamoto
18	1975	The Fossil	Masaki Kobayashi
19	1976	Lullaby of the Earth	Yasuzo Masumura
20	1977	The Yellow Handkerchief	Yoji Yamada
21	1978	Third Base	Yōichi Higashi
22	1979	Vengeance Is Mine	Shōhei Imamura
23	1980	Kagemusha	Akira Kurosawa
24	1981	Muddy River	Kōhei Oguri
25	1982	Fall Guy	Kinji Fukasaku
26	1983	Tokyo Trial	Masaki Kobayashi
27	1984	MacArthur's Children	Masahiro Shinoda
28	1985	Ran	Akira Kurosawa
29	1986	House of Wedlock	Kichitaro Negishi
30	1987	A Taxing Woman	Juzo Itami
31	1988	The Silk Road	Junya Satō
32	1989	Dotsuitarunen	Junji Sakamoto
33	1990	Childhood Days	Masahiro Shinoda
34	1991	A Scene at the Sea	Takeshi Kitano
35	1992	Sumo Do, Sumo Don't	Masayuki Suo
36	1993	All Under the Moon	Yōichi Sai
37	1994	Like a Rolling Stone	Tatsumi Kumashiro
38	1995	A Last Note	Kaneto Shindo
39	1996	Boys Be Ambitious	Kazuyuki Izutsu
40	1997	Bounce Ko Gals	Masato Harada
41	1998	Hana-bi	Takeshi Kitano
42	1999	Gohatto	Nagisa Oshima
43	2000	Battle Royale	Kinji Fukasaku
44	2001	Spirited Away	Hayao Miyazaki
45	2002	The Twilight Samurai	Yōji Yamada
46	2003	Akame 48 Waterfalls	Genjiro Arato
47	2004	Nobody Knows	Hirokazu Koreeda
48	2005	Break Through!	Kazuyuki Izutsu
49	2006	Hula Girls	Sang-il Lee

No.	Año	Película (Título inglés)	Director
50	2007	Kisaragi	Yūichi Satō
51	2008	Climber's High	Masato Harada
52	2009	Mt. Tsurugidake	Daisaku Kimura
53	2010	Confessions	Tetsuya Nakashima
54	2011	Cold Fish	Sion Sono
55	2012	Our Homeland	Yang Yong-hi
56	2013	A Story of Yonosuke	Shūichi Okita
57	2014	Samurai Hustle	Katsuhide Motoki
58	2015	The Emperor in August	Masato Harada
59	2016	Shin Godzilla	Hideaki Anno and Shinji Higuchi
60	2017	Wilderness	Yoshiyuki Kishi
61	2018	One Cut of the Dead	Shinichiro Ueda
62	2019	Fly Me to the Saitama	Hideki Takeuchi
63	2020	Fukushima 50	Setsurō Wakamatsu
64	2021	Last of the Wolves	Kazuya Shiraishi

Bunshun Kiichigo Awards

Los Premios Bunshun Kiichigo (文春きいちご賞 - *Bunshun Kiichigo Shou*), o *Premios Bunshun Raspberry*, es un premio presentado en reconocimiento a lo peor del cine. Fue fundado en 2005 por la editorial japonesa Bungeishunjū, Ltd. Cada año se nominan hasta 10 películas al premio (aunque en 2008 hubo 11 nominados).

La primera película en ganar el 1er lugar fue *Devilman* (la adaptación de acción real de la serie de anime / manga de Go Nagai), que ya había recibido críticas negativas en Japón.

Los premios Bunshun Kiichigo no se limitan estrictamente a películas nacionales; También se seleccionaron películas estadounidenses y extranjeras como candidatas. Incluyen *Thunderbirds* (la nueva versión de acción real del clásico espectáculo de marionetas de Gerry Anderson), la película de Hong Kong *2046*, *La guerra de los mundos* (la nueva versión de 2005) y *El código Da Vinci*.

- Premios

2004

- 1° Lugar: *Devilman*
- 2° Lugar: *Cashern*
- 3° Lugar: *Umineko*
- 4° Lugar: *El castillo ambulante de Howl*
- 5° Lugar: *El Pueblo*
- 6° Lugar: *Godzilla: Guerras Finales*
- 7° Lugar: *Thunderbirds*
- 8° Lugar (empatado): *2046*
- 8° Lugar (empatado): *Cutie Honey*
- 8° Puesto (empatado): *Las crónicas de Riddick*

2005

- 1er Lugar: *Shinobi: Heart Under Blade*
- 2° Lugar: *Takeshis'*
- 3° Lugar: *Guerra de los Mundos*
- 4° Lugar: *Sengoku Jieitai 1549*
- 5° Lugar: *Princesa Mapache*
- 6° Lugar (Empatado): *Nieve de primavera*
- 6° Lugar (Empatado): *Alejandro*
- 6° Lugar (Empatado): *Kita no Zero-Nen*
- 9° Lugar (Empatado): *Tonbi ga Kururito*
- 9° Lugar (empatado): *Torre de Tokio*

2006

- 1° Lugar: *Cuentos de Terramar*
- 2° Lugar: *Hundimiento de Japón*
- 3° Lugar: *El Código Da Vinci*
- 4°Lugar: *Nada Sōsō*
- 5° Lugar: *La Promesa*
- 6° Lugar: *Límite del Amor: Umizaru*
- 7° Lugar: *Yeonriji*
- 8° Lugar: *Áspero*
- 9° Lugar: *Ángel-A*
- 10° Lugar: *Navidad en la Avenida 24 de Julio*

2007

- 1° Lugar: *Genghis Khan: Hasta los confines de la tierra y el mar*
- 2° Lugar: *Koizora*
- 3° Lugar: *Último Amor*
- 4° Lugar: *Ai no Rukeichi*
- 5° Lugar: *¡Gloria al Cineasta!*
- 6° Lugar: *Dororo*
- 7° Lugar: *Saiyuki*
- 8° Lugar (empatado): *Ore wa, Kimi no Tame ni Koso Shini ni Iku*
- 8° Lugar (empatado): *Héroe*
- 10° Lugar (empatado): *Inland Empire*
- 10° Lugar (Empatado): *El Bosque de Luto*

Directors Guild of Japan New Directors Award

El Directors Guild of Japan New Directors Award (日本映画監督協会新人賞, *Nihon Eiga Kantoku Kyōkai Shinjinshō*) lo otorga anualmente el Directors Guild of Japan a un nuevo director de una película estrenada ese año que se considera el más "adecuado" para el premio. El ganador es seleccionado por un comité formado por miembros de la DGJ. Todos los formatos (largometraje, documental, televisión, video, etc.) son elegibles para su consideración. En algunos años, cuando no había un ganador aparente, el gremio solo emitía una "citación" (奨励賞 (*shōreishō*)) o no entregó el premio. Se han otorgado múltiples premios en otros años. Con una larga historia, muchos de los principales directores de posguerra de Japón han recibido el premio, incluidos Nagisa Ōshima, Susumu Hani, Yoshimitsu Morita, Masayuki Suo, Takeshi Kitano y Shunji Iwai.

El director Shinzo Katayama (derecha) y el director Katsuhide Motoki. 2021

- Premiados

Año	Ganador	Película. Título en inglés
1960	Nagisa Ōshima	*Cruel Story of Youth*
1961	Susumu Hani	*Bad Boys*
1962	Kirio Urayama	*Foundry Town*
1965	Kei Kumai	*Nihon Rettō*
1966	Sadao Nakajima	*Yakuza (893) Gurentai*
1967	Toshiya Fujita	*Hikō Shōnen: Hinode no Sakebi*
1969	Masanobu Deme	*Oretachi no Kōya*
1970	Shinsuke Ogawa	*Summer in Narita*
1971	Yōichi Higashi	*Yasashii Nipponjin*
1972	Shunya Itō	*Female Convict 701: Scorpion*
1973	Noboru Tanaka	*Confidential: The Hell of Tortured Prostitutes*
1976	Seijirō Kōyama	*Futatsu no Hāmonika*
1977	Hōjin Hashiura	*Hoshizora no Marionetto*
1979	Claude Gagnon	*Keiko*
1980	Kōhei Oguri	*Muddy River*
1981	Kazuyuki Izutsu	*Gaki Teikoku*
1983	Yoshimitsu Morita	*The Family Game*
1985	Shinichirō Sawai	*Early Spring Story*
1986	Kazuo Hara	*The Emperor's Naked Army Marches On*
1987	Masashi Yamamoto	*Robinson's Garden*
1988	Uson Kim	*Yun's Town*
1989	Junji Sakamoto	*Dotsuitarunen*
1989	Gō Takamine	*Untamagiru*
1990	Takeshi Kitano	*Boiling Point*
1990	Fumiki Watanabe	*Shimaguni Konjō*
1991	Masayuki Suo	*Sumo Do, Sumo Don't*
1992	Hideyuki Hirayama	*The Games Teachers Play*
1992	Tsutomu Makiya	*Pineapple Tours*
1992	Yūji Nakae	*Pineapple Tours*
1992	Hayashi Tōma	*Pineapple Tours*

Año	Ganador	Película. Título en inglés
1993	Shunji Iwai	*Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom?*
1993	Yasunori Terada	*My Wife Is Filipina*
1994	Tomoyuki Furumaya	*This Window Is Yours*
1995	Gō Rijū	*Berlin*
1996	Isshin Inudō	*Two People Talking*
1997	Masato Hara	*Twentieth Century Nostalgia*
1998	Toshiaki Toyoda	*Pornostar*
1999	Akihiko Shiota	*Moonlight Whispers* *Don't Look Back*
2000	Akira Ogata	*Boy's Choir*
2001	Masato Ishioka	*Scoutman* aka *Pain*
2002	Sujin Kim	*Through the Night*
2003	Kiyoshi Sasabe	*Chirusoku no Natsu*
2004	Nami Iguchi	*Dogs & Cats*
2005	Izumi Takahashi	*The Soup, One Morning*
2006	Shōtarō Kobayashi	*Kazoku no Hiketsu*
2007	Satoko Yokohama	*German + Rain*
2008	Yuki Tanada	*One Million Yen Girl*
2009	Yū Irie	*8000 Miles*
2010	Tatsushi Ōmori	*Kenta to Jun to Kayo-chan no Kuni*
2011	Mami Sunada	*Death of a Japanese Salesman*
2012	Ryūichi Shimada	*Doko ni mo ikenai*
2013	Masahide Ichii	*Hakoiri musuko no koi*
2014	Keiichi Kobayashi	*About the Pink Sky*
2015	Daishi Matsunaga	*Pieta in the Toilet*
2016	Shoji Hiroshi	*Ken and Kazu*
2017	Isora Iwakiri	*The Blooming*
2018	Shinichiro Ueda	*¡No pares la cámara!*
2019	Toshiyuki Teruya	*Lavado de huesos*
2020	HIKARI	*37 segundos*
2021	Shinzo Katayama	*Search*

Elan d'or Awards

Los Premios Elan d'or (エランドール賞, *Erandōru Shō*) son premios presentados anualmente por la Asociación de Productores de Nippon (ANPA) en Japón para reconocer logros destacados en películas y televisión nacionales.

2023 Erandor Award Newcomer Award / TV Guide Award Winner

La primera ceremonia se celebró en 1956. Hasta 1960, los Premios Elan d'or se centraban únicamente en la categoría Revelación del Año. Las otras cinco categorías se agregaron oficialmente en 2001.

- Premiados

1950s

- 1956
  - Premio Nuevo Rostro: Junko Ikeuchi, Yujiro Ishihara, Hiroshi Kawaguchi, Kojiro Kusanagi, Yumi Shirakawa, Hiroko Sugita, Ken Takakura
- 1957
  - Premio New Face: Reiko Dan, Shinjiro Ehara, Noriko Kitazawa, Tatsuya Nakadai, Miki Mori, Hisako Tsukuba, Keizo Kawasaki
- 1958
  - Premio al recién llegado: Ruriko Asaoka, Junko Kano, Miyuki Kuwano, Mayumi Ozora, Ryoko Sakuma, Makoto Sato, Akako Chino
- 1959
  - Premio New Face: Kojiro Hongo, Terumi Hoshi, Jo Mizuki, Ichiro Nakatani, Yosuke Natsuki, Mayumi Shimizu, Toyozo Yamamoto

1960s

- 1960
  - Premio New Face: Keiichiro Akagi, Jun Fujimaki, Yuriko Hoshi, Tomoko Kawaguchi, Hiroki Matsukata, Shinichiro Mikami, Teruo Yoshida
- 1961
  - Premio Nuevo Rostro: Shima Iwashita, Yuzo Kayama, Yoshiko Mita, Jiro Tamiya, Tsutomu Yamazaki, Sayuri Yoshinaga
  - Premio de la Asociación Elandor: Masakazu Nagata y el personal de producción de Daiei por la película de 70mm "Buda"
- 1962
  - Premio New Face: Chieko Baisho, Mie Hama, Mitsuo Hamada, Michiko Sugata, Shinichi Chiba, Kei Yamamoto
  - Premio de la Asociación Elandor: Kaneto Shindo, que produjo "Naked Island" y "Ningen", y otro personal de la Modern Film Association
- 1963
  - Premio Nuevo Rostro: Masako Izumi, Mariko Kaga, Kinya Kitaoji, Yuki Nakagawa, Mie Nakao, Miwa Takada, Koji Takahashi
- 1964
  - Premio Nuevo Rostro: Shiho Fujimura, Chiyoko Honma, Somegoro Ichikawa, Tsuyoshi Kato, Yoshiko Kayama, Chieko Matsubara, Miko Yoshimura
- 1965
  - Premio New Face: Kyoko Enami, Junko Fuji, Yoko Naito, Mayumi Ogawa, Muga Takewaki, Tetsuya Watari
  - Premio de la Asociación Elandor - Iwao Mori

- 1966
  - Premio New Face: Asahi Kurizuka, Toshio Kurosawa, Reiko Ohara, Takashi Yamaguchi, Yoko Yamamoto, Michiyo Yasuda
- 1967
  - Premio Nuevo Rostro: Eiko Azusa, Komaki Kurihara, Hitoshi Nakayama, Tomoko Ogawa, Wakako Sakai, Ryotaro Sugi
- 1968
  - Premio New Face: Etsuko Ikuta, Ryunosuke Minegishi, Mari Nakayama, Mitsuko Oka, Etsushi Takahashi, Hayato Tani
  - Premio de la Asociación Elandor: Taneo Iseki, personal de producción de Kurobe no Taiyou, producción de Kinnosuke Nakamura "Gion Matsuri"
- 1969
  - Premio New Face: Mari Atsumi, Masaya Oki, Nana Ozaki, Kiwako Taichi, Noriko Takahashi, Masumi Tachibana

1970s

- 1970
  - Premio New Face: Daijiro Harada, Kensaku Morita, Junko Natsu, Yusuke Okada, Nobuto Okamoto, Masaaki Sakai, Orie Sato, Eiko Takehara, Tomoko Umeda, Tsunehiko Watase, Eiko Yanami
- 1971- * Se implementará desde diciembre de este año hasta enero del año siguiente.
- 1972
  - Premio New Face: Reiko Ike, Masaomi Kondo, Rumi Sakakibara, Keiko Sekine, Shiro Mifune, Karin Yamaguchi, Kyoko Yoshizawa
  - Premio Especial -Masahiro Shinoda, creador de "Silence"
- 1973
  - Premio New Face: Masayo Utsunomiya, Miki Sugimoto, Taro Shigaki, Keiko Matsuzaka, Takenori Murano, Wataru Yamamoto, Mari Tanaka, Hiroshi Fujioka, Michiko Honda, Yoko Maki
  - Premio de la Asociación Elandor - Fukuko Ishii, Takeshi Yamamoto
  - Premio Especial -Yoji Yamada
- 1974
  - Premio New Face: Miyoko Asada, Hitomi Kozue, Yoko Shimada, Settsuko Sekine, Akiko Nishina, Kenichi Hagiwara, Tomokazu Miura, Kaori Momoi, Masaaki Daimon, Yoko Takahashi, Yutaka Nakajima
  - Premio de la Asociación Elandor - Tokuko Miyako, Kazu Otsuka, Yasushi Takeda
  - Premio especial: Hideki Takahashi, Etsuko Takano
- 1975
  - Premio Nuevo Rostro: Kumiko Akiyoshi, Masao Kusakari, Kimiko Ikegami, Fumi Dan, Etsuko Shihomi, Masatoshi Nakamura, Midori Hagio
  - Premio de la Asociación Elandor - Tomoyuki Tanaka, Masayuki Sato
- 1976
  - Premio New Face: Terumi Azuma, Nana Okada, Shinobu Otake, Ken Tanaka, Nagisa Katahira, Jinpachi Nezu, Kyoko Mibayashi, Hiroshi Katsuno, Ai Saotome, Hiromi Takigawa
  - Premio de la Asociación Elandor - Takeo Ito, Takeo Yanagawa
- 1977
  - Premio al recién llegado: Yoko Asagi, Koichi Iwaki, Jun Eto, Mieko Harada, Kyoko Mano
  - Premio de la Asociación Elandor - Hideyuki Shiino
  - Premio especial: Kiyoshi Atsumi, Bunta Sugawara, personal de producción e intérpretes de "Six Seagulls"
- 1978
  - Premio Nuevo Rostro: Harumi Arai, Yuko Asano, Junichi Inoue, Kentaro Shimizu, Yoko Natsuki, Keiko Takeshita, Tetsuya Takeda, Eiko Nagashima
  - Premio Sociedad Elandor -Haruki Kadokawa
  - Premio especial: Shinobu Hashimoto, Ken Takakura, especial de NHK "Después de la guerra en Japón", programa especial de TBS "El mar revive"
- 1979
  - Premio Nuevo Rostro: Tomiyuki Kunihiro, Toshiyuki Nagashima, Mariko Fuji, Aiko Morishita, Chikako Yuri
  - Premio especial - Okawahashizo, NHK "Drama Ningen Moyo"

1980s

- 1980
  - Premio New Face: Mami Kumagai, Yuko Kotegawa, Kyohei Shibata, Ken Matsudaira, Jun Miyauchi
  - Premio de la Asociación Elandor - Katsumi Oyama
  - Premio especial: Taichi Yamada, Keiko Kishi, personal de transmisión del Toshiba Sunday Theatre 1200, Masao Minami, Junjiro Yamada
- 1981
  - Premio Nuevo Rostro: Kenichi Kaneda, Ai Kanzaki, Kayoko Kishimoto, Sakae Takita, Kanako Higuchi
  - Premio de la Asociación Elandor: Ichiro Sato, Hajime Ishikawa, Tsutomu Wada
  - Premio especial: Tatsuya Nakadai, Eijiro Higashino, Akira Hayasaka
- mil novecientos ochenta y dos
  - Premio Nuevo Rostro: Takeshi Kaga, Hiroyuki Sanada, Yuko Tanaka, Masako Natsume, Masato Furuotani
  - Premio de la Asociación Elandor: Yoshihiko Muraki, Shigeki Sugiyama, Shinkichi Okada
  - Premio especial: Chieko Baisho, Satoshi Kuramoto, "Taiyou ni Hoero!" (NTV)
- 1983
  - Premio New Face: Morio Kazama, Misako Konno, Kiichi Nakai, Yuko Natori, Daisuke Ryu
  - Premio de la Asociación Elandor - Yasuyoshi Tokuma, Susumu Kondo
  - Premio especial: Seicho Matsumoto, Keiko Matsuzaka, Personal de "Junior High School Diary" (NHK)
- 1984
  - Premio New Face: Koichi Sato, Saburo Tokito, Takae Nakai, Tomoyo Harada, Koji Yakusho
  - Premio de la Asociación Elandor - Juichi Tanaka, Akio Miyatake
  - Premio especial: Shohei Imamura, Koretsune Kurahara, Sugako Hashida, Daishiro Miura
- 1985
  - Premio al recién llegado: Mariko Ishihara, Takaaki Enoki, Yuko Kazu, Toru Watanabe, Miwako Fujitani
  - Premio de la Asociación Elandor - Kiyoshi Shimazu, Hoshu Numano, Tengo Yamada
  - Premio especial: Hisaya Morishige, Mitsuko Mori
  - Premio al logro especial: Shizuharu Sakamoto, Tome Minami, Keiichi Yagi, Hiroshi Yoshizawa
- 1986
  - Premio a la nueva cara: Momoko Kikuchi, Koji Kikkawa, Yasuko Sawaguchi, Shingo Yanagisawa
  - Premio de la Asociación Elandor - Masato Hara, Masaya Araki
  - Premio especial - Beat Takeshi, Kon Ichikawa, New Century Producers
- 1987
  - Premio Nuevo Rostro: Yuki Saito, Takanori Jinnai, Miho Nakayama, Narumi Yasuda, Ken Watanabe
  - Premio de la Asociación Elandor: Mitsuru Kurosawa, Akira Saito, Hidenori Taga, Atsuatsu Horikawa
  - Premio especial: Yoshiko Mita, Yu Kadoya, Matsuo Takahashi
- 1988
  - Premio Nuevo Rostro: Sayuri Kokusho, Yasuko Tomita, Kumiko Goto, Yoko Minamino, Toru Nakamura
  - Premio de la Asociación Elandor - Seiichiro Sakaeda
  - Premio especial: Kaneto Shindo, James Miki
- 1989
  - Premio New Face: Yumi Aso, Naoto Ogata, Masahiro Takashima, Hiroshi Mikami, Mayumi Wakamura
  - Premio de la Asociación Elandor - Eiichi Imado, Yasuyoshi Tokuma
  - Premio especial: Sayuri Yoshinaga, Masatake Tamukai

1990s

- 1990
  - Premio New Face: Miyuki Imori, Honami Suzuki, Kaho Minami, Masahiro Motoki, Toshiro Yanagiba
  - Premio de la Asociación Elandor: Kazu Adachi, Katsumi Oyama, Yukiko Okamoto
  - Premio especial: Hayao Miyazaki, Ichiro Ikeda
- 1991
  - Premio New Face: Yuki Kudo, Masanobu Takashima, Tomoko Nakajima, Hironobu Nomura, Riho Makise
  - Premio de la Asociación Elandor - Masaya Araki, Shigemichi Sugita, Bin Yoshimura
  - Premio especial: Genjiro Arato, Tatsuro Ishida

- 1992
  - Premio Nuevo Rostro: Hikari Ishida, Atsuko Sendo, Emi Wakui, Masatoshi Nagase, Hidetaka Yoshioka, Minoru Tanaka
  - Premio de la Asociación Elandor: Mikio Kawaguchi, Yutaka Okada, Yoshiaki Yamada, Hisao Ichikawa
  - Premio especial: Nagaharu Yodogawa, Takeshi Kitano, personal e intérpretes de "Guerra y juventud"
- 1993
  - Premio Nuevo Rostro: Masaya Kato, Misa Shimizu, Hidekazu Akai, Nae Yuki, Toshiaki Karasawa
  - Premio de la Asociación Elandor: Gosha Hero, Kazuyoshi Okuyama, Ryotoku Watanabe, Nori Tsuburaya
  - Premio especial: Sugako Hashida, Juzo Itami, Naomi Fujiyama, Shiro Sano
- 1994
  - Premio Nuevo Rostro: Sachiko Sakurai, Isako Washio, Yuki Sumida, Michitaka Tsutsui, Masato Hagiwara, Takehiro Murata
  - Premio al Productor: Masato Hara, Koichi Murakami, Seiji Matsuki
  - Premio especial: Sumiko Haneda, personal de "High School Teacher" (TBS), Atsuo Nakamura, Hisao Masuda, Chishu Kasa
- 1995
  - Premio New Face: Tomoko Yamaguchi, Anju Suzuki, Michiko Haneda, Goro Kishitani, Etsushi Toyokawa, Takuya Kimura
  - Premio al Productor - Ryo Tada, Chihiro Iji
  - Premio especial: Kazuo Hara, Yoichi Komatsuzawa, Estación de radiodifusión NHK Hiroshima, Kinichi Hagimoto
- 1996
  - Premio New Face: Takako Tokiwa (primer gran premio), Mayu Tsuruta, Sae Isshiki, Toshiya Nagasawa, Katsunori Takahashi, Kippei Shiina
  - Premio al Productor (Premio Koi) - Seiichiro Kishima, Kazuki Nakayama, Yoji Katori
  - Premio especial: Kaneto Shindo, Nobuko Otoha, Franky Sakai, Yumi Adachi, Tomiko Miyao, Tetsuo Takaha
- 1997
  - Premio New Face: Takako Matsu (segundo gran premio), Naoko Iijima, Asaka Seto, Takaya Kamikawa, Masahiko Nishimura
  - Premio Productor (Premio Koi) - Chihiro Kameyama, Shunichi Kobayashi, Yoshinobu Kosugi
  - Premio especial: Kiyoshi Atsumi, Naoto Takenaka, personal de producción de "hijo de la tierra"
- 1998
  - Premio New Face - Miho Kanno (3er Gran Premio), Yoshino Kimura, Misato Tanaka, Tadanobu Asano, Seiyo Uchino
  - Premio Productor (Premio Koi) - Kazuko Asano, Masato Hara, Junichi Hanawa
  - Premio especial: personal de producción de "Princesa Mononoke", Mansai Nomura, Junichi Watanabe, Shohei Imamura
- 1999
  - Premio New Face: Nanako Matsushima (cuarto gran premio), Takashi Kashiwabara, Ken Kaneko, Miki Sakai, Kyoko Fukada
  - Premio al Productor (Premio Koi/Tanaka)-Shinya Kawai, Hideo Kuwabara
  - Premio especial: Takeshi Kaneshiro, Takeshi Kitano, personal de producción de drama de Tokai TV, personal de producción de "Teatro de suspenso del martes" (NTV), Akira Kurosawa, Nagaharu Yodogawa, Keisuke Kinoshita

2000s

- 2000
  - Premio New Face: Miki Nakatani (quinto gran premio), Hiroyuki Ikeuchi, Masanori Ishii, Haruhiko Kato, Shunsuke Nakamura
  - Premio Productor (Premio Koi/Tanaka)-Jun Sakagami, Hisashi Ichii, Koshiro Nogi, Yuichi Ikenoue
  - Premio especial: Tsuguhiko Kadokawa, Tamao Nakamura, Utaemon Ichikawa
- 2001
  - Premio Nuevo Rostro: Hideaki Ito, Yosuke Kubozuka, Mitsuhiro Oikawa, Chizuru Ikewaki, Ai Kato, Akiko Yada
  - Premio al trabajo División de películas (Premio Koi/Tanaka) - "Escuela IV de 15 años"
  - Premio al trabajo División de TV (Premio Koi/Tanaka) -"Beautiful Life"
  - Premio al Productor (Premio Koi/Tanaka) - Shohei Kotaki, Yasuo Yagi
  - Premio especial: Yasuyoshi Tokuma, Kanebo Human Special

- 2002
  - Premio Nuevo Rostro: Ryoko Kuninaka, Kenji Sakaguchi, Yuko Takeuchi, Satoshi Tsumabuki, Naoto Fujiki, Ryoko Yonekura
  - Premio al trabajo División de películas (Premio Koi/Tanaka) - "El viaje de Chihiro "
  - Premio al Trabajo Categoría TV (Premio Koi/Tanaka) - "HÉROE"
  - Premio Productor (Premio Koi/Tanaka)-Takashi Ishihara, Yasuhiro Suga, Toshio Suzuki
  - Premio especial: Takeo Ito, Kazuki Enari, Koji Shundo, Shinji Somai, Tomi Taira, Yoshinobu Nishioka
- 2003
  - Premio al recién llegado: Yukiyoshi Ozawa, Rei Kikukawa, Kou Shibasaki, Yukie Nakama, Tatsuya Fujiwara
  - Premio al trabajo División de películas (Premio Koi / Tanaka) - "Crepúsculo Seibei"
  - Premio al trabajo División de TV (Premio Koi/Tanaka) - "Testamento From the North Country 2002"
  - Premio al productor (Premio Koi/Tanaka): Shigehiro Nakagawa, Hiroshi Fukasawa, Ichiro Yamamoto, Toshio Nakamura, Yoshiaki Yamada, Narimichi Sugita
  - Premio especial: Kaneto Shindo, Saho Sasazawa, Kinji Fukasaku
- 2004
  - Premio New Face: Aya Ueto, Joe Odagiri, Koyuki, Shinobu Terashima, Shido Nakamura, Takayuki Yamada
  - Premio al trabajo División de películas (Premio TV Taro) - "¡Dancing Great Search Line THE MOVIE 2 Block off the Rainbow Bridge!"
  - Mejor Película: Categoría de Televisión (Premio TV Guide) - "Wandering Queen/Last Imperial Brother"
  - Premio al Productor (Premio Koi/Tanaka) - Chihiro Kameyama, Fumio Igarashi, Takuya Nakagome
  - Premio especial: Yumiko Inoue, "Característica especial sobre el cumpleaños número 100 de Yasujiro Ozu" (Shochiku/NHK), "Teatro amplio del sábado" (TV Asahi), Kyotaro Nishimura, "Mito Komon" (TBS)
- 2005
  - Premio Nuevo Rostro: Satomi Ishihara, Misaki Ito, Masami Nagasawa, Hiroki Narimiya, Koji Yamamoto
  - Mejor Película (Premio TV Taro) - "Gritando Amor en el Centro del Mundo"
  - Premio Obra Categoría TV (Premio Guía TV) - "Torre Blanca"
  - Premio al Productor (Premio Koi/Tanaka) - Minami Ichikawa, Koji Yoshikawa
  - Premio al productor (Premio Koi/Tanaka) Premio al estímulo: Shoji Masui, Shinichiro Maeda, Ken Tsuchiya
  - Premio especial: Kazuo Kuroki, Masahiko Kobayashi, Hisashi Nozawa
- 2006
  - Premio Nuevo Rostro: Atsushi Ito, Rina Uchiyama, Erika Sawajiri, Mokomichi Hayami, Maki Horikita
  - Categoría Mejor Película (Premio TV Taro) - "Atardecer en la Calle Tercera"
  - Premio a la Obra Categoría TV (Premio Guía TV) - "Gokusen"
  - Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) - Shuji Abe, Masatoshi Kato
  - Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) Premio al Fomento - Kazuya Hamana, Akira Isoyama
  - Premio especial: Mitsuko Mori, Kihachi Production, "Train Man" (Toho/Kyodo Television/Fuji TV), Naoyuki Suzuki, Yoshitaro Nomura
- 2007
  - Premio al recién llegado: Yu Aoi, Haruka Ayase, Juri Ueno, Gekidan Hitori, Hiroshi Tamaki, Kenichi Matsuyama
  - Premio a la Mejor Película (Premio TV Taro) - "Hula Girl"
  - Premio al Trabajo Categoría TV (Premio TV Guide) - "Komei ga Tsuji"
  - Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) -Hitomi Ishihara, Akimasa Oka
  - Premio al productor (Premio de la Fundación Tomoyuki Tanaka) Premio al estímulo: Yumiko Shigeoka, Hisao Wakaizumi
  - Premio especial: Mitsuhiko Kuze, Akio Jissoji, "Nodame Cantabile" (Fuji Television Network, Inc.)
- 2008
  - Premio a la nueva cara: Yui Aragaki, Shun Oguri, Shihori Kanjiya, Rei Dan, Nao Omori
  - Premio a la Mejor Película, Categoría Película (Premio TV Taro) - "Aún así, no lo haré"
  - Mejor Película de Televisión (Premio TV Guide) - "Vulture"
  - Premio al Productor (Premio del Fondo Tomoyuki Tanaka) - "Todavía no lo estoy haciendo" -Seiji Masui, Daisuke Sekiguchi, "Vulture" -Kei Kunha
  - Premio al productor Premio al estímulo (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) -"Journey to the West" -Yoshihiro Suzuki, "Brilliant Clan", "Boys Over Flowers 2" Katsuharu Setoguchi

- Premio especial: Ueki, etc., " Drama histórico de año nuevo " (TV Tokyo), "Koizora" (Comité de producción de "Koizora"), "Brilliant Ichizoku" (TBS)

- 2009
- Premio New Face: Eita, Meisa Kuroki, Erika Toda, Shota Matsuda, Haruma Miura, Aoi Miyazaki
- Mejor Película (Categoría Película, Premio TV Taro) - "Salidas"
- Premio a la obra (Categoría de TV, Premio a la guía de TV) - "Atsuhime"
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tomoyuki Tanaka) -Toshiaki Nakazawa, Motohiko Sano
- Premio al productor (Premio de la Fundación Tomoyuki Tanaka) Premio al estímulo: Masaaki Wakasugi, Junichi Katsuki, Motohiro Matsumoto
- Premio especial: Kon Ichikawa, Ken Ogata, "Heisei Kamen Rider" (TV Asahi/Toei), "El mundo está lleno de demonios" (TBS)

2010s

- 2010
- Premio New Face: Nana Eikura, Masaki Okada, Mirai Shida, Mikako Tabe, Ryuhei Matsuda, Hiro Mizushima
- Mejor Película (Categoría Película, Premio TV Taro) - "The Sun Never Sets"
- Premio a la obra (Categoría de TV, Premio a la guía de TV) - "Tenchijin"
- Premio al Productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) -Shunichi Kobayashi, Tsutomu Tsuchikawa, Shinsuke Naito
- Premio al productor (Premio de la Fundación Tomoyuki Tanaka) Premio al estímulo - Akihiko Ishimaru, Hisashi Tsugiya, Ken Murase
- Premio especial: Daisaku Kimura, Hisaya Morishige, "Tsuribaka Nisshi" (Shochiku), "Historia del caso Showa de Hachibei Hiratsuka" (TV Asahi)
- 2011
- Premio New Face: Michiko Kichise, Kenta Kiritani, Takeru Satoh, Nao Matsushita, Hikari Mitsushima, Osamu Mukai
- Mejor Película (Categoría Película, Premio TV Taro) - "Confessions"
- Mejor Película (Categoría TV, Premio TV Guide) - "Ryomaden"
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) - Yuji Ishida, Yutaka Suzuki, Kei Suzuki
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) Premio al Fomento - Genki Kawamura, Fumi Hashimoto
- Premio especial: Shinobu Terajima, "GeGeGe no Nyobo" (NHK)
- 2012
- Premio New Face: Kengo Kora, Mao Inoue, An, Hiromi Hasegawa, Yuriko Yoshitaka
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) - Yoichi Arishige, Tai Ohira
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tomoyuki Tanaka) Premio al Fomento-Yukiko Shiii, Masayo Komatsu
- Premios especiales: "Equipo de producción Aibo", "Equipo de producción Kinpachi-sensei de tercer año de clase B", "Taiga Drama 50"
- 2013
- Premio New Face: Shota Someya, Machiko Ono, Tori Matsuzaka, Emi Takei, Mirai Moriyama, Yoko Maki
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) - Osamu Kubota, Kanako Iwatani
- Premio al productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) Premio al estímulo: Naoto Inaba, Seiko Uchiyama
- Premio especial de la Asociación de Productores - El difunto Shunichi Kobayashi
- Premio especial - "Saturday Wide Theatre 35th Anniversary"
- 2014
- Premio a la nueva cara: Go Ayano, Fumino Kimura, Masahiro Higashide, Rena Nounen, Sota Fukushi, Ai Hashimoto
- Premio al Productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki)-Kaoru Matsuzaki, Hidenori Iyoda
- Premio al productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) Premio al estímulo: Sun Jiabang, Miyoshi Kikuchi, Hiroaki Narikawa
- Premio Especial - Equipo de Producción "Amachan"
- 2015
- Premio New Face: Sosuke Ikematsu, Keiko Kitagawa, Takumi Saito, Haru Kuroki, Ryohei Suzuki, Fumi Nikaido

- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki): Taichi Ueda, Ryuhei Tsutsui, Keiichiro Moriya, Toru Kagata
- Premio al productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) Premio al estímulo: Takashi Yajima, Shuhei Akita, Tatsuya Yamaga, Ryuta Inoue
- 2016
- Premio New Face: Tasuku Emoto, Kasumi Arimura, Masaki Suda, Tao Tsuchiya, Tetsuji Tamayama, Yo Yoshida
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) -Jun Nasuda, Ken Sakurai
- Premio al productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) Premio al estímulo: Gen Sato, Futoshi Asano, Hiroyuki Saito
- 2017
- Premio New Face: Kentaro Sakaguchi, Mitsuki Takahata, Dean Fujioka, Haru, Gen Hoshino, Suzu Hirose
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) -Akihiro Yamauchi, Yotaro Yashiki, Kunio Yoshikawa
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) Premio al Fomento-Noritaka Kawaguchi, Rena Oda
- Premio especial: equipo de producción de "Huir es una vergüenza pero útil" (TBS TV Co., Ltd.)
- 2018
- Premio al recién llegado: Issei Takahashi, Mugi Kadowaki, Ryoma Takeuchi, Hana Sugisaki, Tsuyoshi Muro, Riho Yoshioka
- Premio al Productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) -Kaoru Matsuzaki, Hiroyasu Doi, Ayumi Sano
- Premio al productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) Premio al estímulo: Naoaki Kitajima, Masaki Koide, Hiroshi Kashi, Yoko Edami
- Premio especial - Equipo de producción "Guardian of the Spirit", Equipo de producción "Yasuragi no Sato"
- 2019
- Premio New Face: Jun Shison, Wakana Aoi, Kei Tanaka, Mei Nagano, Tomoya Nakamura, Mayu Matsuoka
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) -Jun Masumoto, Natsuko Katsuta
- Premio al productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) Premio al estímulo: Shinichiro Ueda, Koji Ichihashi, Yumiko Miwa, Sairi Kijima, Yuki Jimba, Chizuko Matsuno
- Premio especial - Equipo de producción de Shoplifters

2020s

- 2020
- Premio New Face (Premio TV Guide) - Ryunosuke Kamiki, Sakura Ando, Ryusei Yokohama, Kaya Kiyohara, Ryo Yoshizawa, Kanna Hashimoto
- Premio al Productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) - Haruki Wakamatsu, Shinya Furugori, Takuya Shimizu, Mio Ietomi, Daishi Okoshi
- Premio al productor (Premio de la Fundación Tomoyuki Tanaka) Premio al estímulo: Yusuke Ishiguro, Yoshihiko Nakai
- Premio especial - Equipo de producción de la película "The Newspaper Reporter"
- 2021
- La ceremonia de premiación fue cancelada debido a la influencia de la epidemia del nuevo coronavirus.
- Premio al recién llegado (premio a la guía de televisión): Kento Kaku, Sairi Ito, Takumi Kitamura, Mone Kamishiraishi, Masataka Kubota, Minami Hamabe, Ryo Narita, Nanana Mori
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) - Jun Nasuda, Shinya Watanabe, Junichi Shindo, Katsuhiro Tsuchiya
- Premio al productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) Premio al estímulo: Hideyuki Okamoto, Satoshi Takada, Akihisa Yamamoto, Keisuke Dobashi, Junko Arai
- Premio especial - Equipo de producción de Sunday Theatre "Naoki Hanzawa", versión teatral "Kimetsu no Yaiba" Comité de producción de Infinite Train Edition, película "From Today I Am!! Versión teatral"
- Premio Especial - Yusuke Okada
- 2022
- Premio New Face (Premio TV Guide) -Taiga Nakano, Noriko Eguchi, Yuya Yagira, Haruna Kawaguchi, Yuki Yamada, Alice Hirose
- Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) -Sun Jiabang, Miyoshi Kikuchi, Hiroshi Kashi, Toshitake Fukuoka
- Premio al Productor (Premio de la Fundación Tanaka Tomoyuki) Premio al Fomento - Shota Okada, Mami Fujimori

- o Premio especial - Comité de producción de la película "Drive My Car"
- 2023
- o Premio New Face (Premio TV Guide) -Taishi Nakagawa, Aina Ashida, Kohei Matsushita, Yukino Kishii, Shotaro Mamiya, Nao
- o Premio al Productor (Premio del Fondo Tanaka Tomoyuki) - Minori Tabuchi, Shuhei Akita, Reijiro Horinouchi, Toshitake Fukuoka
- o Premio al Productor (Premio de la Fundación Tomoyuki Tanaka) Premio al Fomento - Daisuke Kusagaya
- o Premio especial - Película "ONE PIECE FILM RED" Comité de producción, Taiga Drama "13 People in Kamakura" Equipo de producción, Thursday Theatre "mudo" Equipo de producción

Golden Arrow Award

Premiados de la última edición, en 2008

Un premio Golden Arrow fue un galardón presentado por los miembros de la Asociación de Editores de Revistas de Japón (JMPA) para reconocer la excelencia en los medios nacionales, como el cine, la televisión y la música.

Los primeros premios Golden Arrow se llevaron a cabo el 17 de marzo de 1964. Los 45 y últimos premios Golden Arrow se entregaron el 3 de marzo de 2008.

- Categorías

- Film Award
- Play Award
- Music Award
- Broadcast Award – Drama
- Broadcast Award – Variety
- Sports Award
- Newcomer Award
- Popularity Award
- Merit Award
- Magazine Award
- Special Award

Hochi Film Award

El Hochi Film Award (報知映画賞, *Hochi Eiga Shō*) es un premio específico de cine otorgado por *Hochi Shimbun*.

Listado de ganadores en su 47ª edición (2022)

- Ganadores

#	Año	Mejor Director	Mejor Película	Mejor Película Internacional
1	1976	-	The Inugamis (Kon Ichikawa)	Taxi Driver (Martin Scorsese)
2	1977	-	The Yellow Handkerchief (Yoji Yamada)	Slap Shot (George Roy Hill)
3	1978	-	Third Base (Yōichi Higashi)	Star Wars Episode IV: A New Hope (George Lucas)
4	1979	-	The Man Who Stole the Sun (Kazuhiko Hasegawa)	The Deer Hunter (Michael Cimino)
5	1980	-	Kagemusha (Akira Kurosawa)	Kramer vs. Kramer (Robert Benton)
6	1981	-	Enrai (Kichitaro Negishi)	The Tin Drum (Volker Schlöndorff)
7	1982	-	Fall Guy (Kinji Fukasaku)	...All the Marbles (Robert Aldrich)
8	1983	-	The Family Game (Yoshimitsu Morita)	Flashdance (Adrian Lyne)
9	1984	-	The Funeral (Itami Juzo)	The Natural (Barry Levinson)
10	1985	Yoshimitsu Morita (And Then)	And Then (Yoshimitsu Morita)	Witness (Peter Weir)
11	1986	Kichitaro Negishi (Whooh! Exploration Unit)	Comic Magazine (Yōjirō Takita)	The Purple Rose of Cairo (Woody Allen)
12	1987	Kazuo Hara (The Emperor's Naked Army Marches On)	A Taxing Woman (Juzo Itami)	Good Morning, Babylon (Paolo Taviani)
13	1988	Hayao Miyazaki (My Neighbor Totoro)	Tomorrow (Kazuo Kuroki)	The Last Emperor (Bernardo Bertolucci)
14	1989	Toshio Masuda (Shaso)	Untamagiru (Gō Takamine)	Die Hard (John McTiernan)
15	1990	Jun Ichikawa (Tsugumi)	Sakura no Sono (Shun Nakahara)	Field of Dreams (Phil Alden Robinson)
16	1991	Takeshi Kitano (A Scene at the Sea)	Musuko (Yōji Yamada)	The Silence of the Lambs (Jonathan Demme)
17	1992	Yōichi Higashi (The River with No Bridge)	Sumo Do, Sumo Don't (Masayuki Suo)	A League of Their Own (Penny Marshall)
18	1993	Yoichi Sai (All Under the Moon)	All Under the Moon (Yoichi Sai)	Unforgiven (Clint Eastwood)
19	1994	Tatsumi Kumashiro (Like a Rolling Stone)	A Dedicated Life (Kazuo Hara)	Schindler's List (Steven Spielberg)
20	1995	Shunji Iwai (Love Letter)	A Last Note (Kaneto Shindō)	The Shawshank Redemption (Frank Darabont)
21	1996	Yoshimitsu Morita ((Haru))	Shall We Dance? (Masayuki Suo)	Seven (David Fincher)
22	1997	Masato Harada (Bounce ko Gals)	Welcome Back, Mr. McDonald (Kōki Mitani)	Jerry Maguire (Cameron Crowe)
23	1998	Takeshi Kitano (Hana-bi)	Hana-bi (Takeshi Kitano)	Titanic (James Cameron)
24	1999	-	Spellbound (Masato Harada)	Shakespeare in Love (John Madden)

25	2000	Yuji Nakae (Nabbie's Love)	Face (Junji Sakamoto)	Space Cowboys (Clint Eastwood)
26	2001	Hayao Miyazaki (Spirited Away)	Go (Isao Yukisada)	Galaxy Quest (Dean Parisot)
27	2002	Yoji Yamada (The Twilight Samurai)	The Twilight Samurai (Yoji Yamada)	Monsters, Inc. (Peter Docter)
28	2003	Hideo Onchi (Warabi no kō)	Doing Time (Yoichi Sai)	My Sassy Girl (Kwak Jae-yong)
29	2004	Yoichi Sai (Blood and Bones)	Nobody Knows (Hirokazu Koreeda)	Seabiscuit (Gary Ross)
30	2005	Kenji Uchida (A Stranger of Mine)	Always Sanchōme no Yūhi (Takashi Yamazaki)	Cinderella Man (Ron Howard)
31	2006	Kichitaro Negishi (What the Snow Brings)	Hula Girls (Sang-il Lee)	Flags of Our Fathers (Clint Eastwood)
32	2007	Nobuhiro Yamashita (A Gentle Breeze in the Village, The Matsugane Potshot Affair)	I Just Didn't Do It (Masayuki Suo)	A Prairie Home Companion (Robert Altman)
33	2008	Ryōsuke Hashiguchi (Gururi no koto)	Departures (Yōjirō Takita)	The Dark Knight (Christopher Nolan)
34	2009	Miwa Nishikawa (*Dear Doctor*)	Shizumanu Taiyō (Setsurō Wakamatsu)	Gran Torino (Clint Eastwood)
35	2010	Tetsuya Nakashima (*Confessions*)	*Villain*	*Avatar*
36	2011	Sion Sono (*Cold Fish*)	*Youkame no Semi*	*Moneyball*
37	2012	Daihachi Yoshida (*The Kirishima Thing*)	*Kagi Dorobō no Method* (Kenji Uchida)	*Argo* (Ben Affleck)
38	2013	Kazuya Shiraishi (*The Devil's Path*)	*The Great Passage* (Yuya Ishii)	*42* (Brian Helgeland)
39	2014	Takashi Koizumi (*A Samurai Chronicle*)	*0.5mm* (Momoko Andō)	*Jersey Boys* (Clint Eastwood)
40	2015	Yukihiko Tsutsumi (*The Big Bee*, *Initiation Love*)	*Solomon's Perjury* (Izuru Narushima)	*Still Life* (Uberto Pasolini)
41	2016	Lee Sang-il (*Rage*)	*Her Love Boils Bathwater* (Ryōta Nakano)	*Creed* (Ryan Coogler)
42	2017	*Wilderness* (Yoshiyuki Kishi)	*Beauty and the Beast* (Bill Condon)	*Sing*
43	2018	*The Blood of Wolves* (Kazuya Shiraishi)	*Wonder* (Stephen Chbosky)	*Detective Conan: Zero the Enforcer*
44	2019	*Listen to the Universe* (Kei Ishikawa)	*Joker* (Todd Phillips)	*Weathering with You*
45	2020	*The Voice of Sin* (Nobuhiro Doi)	*Tenet* (Christopher Nolan)	*Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train*
46	2021	*In the Wake* (Takahisa Zeze)	*No Time to Die* (Cary Joji Fukunaga)	*Fortune Favors Lady Nikuko*
47	2022	*A Man* (Kei Ishikawa)	*Top Gun: Maverick* (Joseph Kosinski)	*Tatami Time Machine Blues*

Kinema Junpo Award

Kinema Junpo (キネマ旬報, *Kinema Junpō*, lit. 'Seasonal Cinema News'), comúnmente llamada *Kinejun* (キネ旬), es la revista de cine más antigua de Japón y comenzó a publicarse en julio de 1919. Se publicó por primera vez tres veces al mes, utilizando el sistema japonés *Jun* (旬) de dividir los meses en tres partes, pero el *Kinema Junpō* de la posguerra se ha publicado dos veces al mes.

Portada del primer número de '*Kinema Junpo*', fechada el 11 de julio de 1919.

La revista fue fundada por un grupo de cuatro estudiantes, incluido Saburō Tanaka, en el Instituto de Tecnología de Tokio (Escuela Secundaria Técnica de Tokio en ese momento). En ese primer mes, se publicó tres veces en días con un "1" en ellos. Estos tres primeros números se imprimieron en papel de arte y tenían cuatro páginas cada uno. *Kinejun* inicialmente se especializó en cubrir películas extranjeras, en parte porque sus escritores se pusieron del lado de los principios del Pure Film Movement y criticaron fuertemente el cine japonés. Más tarde amplió la cobertura a películas estrenadas en Japón. Si bien hace mucho tiempo que enfatiza la crítica cinematográfica, también ha servido como una revista comercial, informando sobre la industria cinematográfica en Japón y anunciando nuevas películas y tendencias.

Después de que su edificio fuera destruido en el gran terremoto de Kantō en septiembre de 1923, las oficinas de *Kinejun* se trasladaron a la ciudad de Ashiya en el área de Hanshin de Japón, aunque las oficinas principales ahora están de vuelta en Tokio.

Los premios *Kinema Junpo* comenzaron en 1926 y su lista de los 10 mejores se considera icónica y prestigiosa.

- Mejores películas japonesas de todos los tiempos (2009)

#	Película	Año
1	Historia de Tokio	1953
2	Los Siete samuráis	1954
3	Nubes flotantes	1955
4	Sol en los Últimos Días del Shogunato	1957
5	Batallas Sin Honor y Humanidad	1973
6	Veinticuatro ojos	1954
7	Rashomon	1950
8	The Million Ryo Pot	1935
9	El hombre que robó el sol	1979

#	Película	Año
10	El juego familiar	1983

- Mejores películas no japonesas de todos los tiempos (2009)

#	Película	Año
1	El Padrino	1972
2	West Side Story	1961
2	Taxi Driver	1976
4	El tercer hombre	1949
5	Breathless	1960
5	The wild bunch	1969
7	2001: Una odisea del espacio	1968
8	Roman Holiday	1953
8	Blade Runner	1982
10	Diligencia	1939
10	Children of Paradise	1945
10	La Strada	1954
10	Vértigo	1958
10	Lawrence de Arabia	1962
10	El conformista	1970
10	Apocalypse Now	1979
10	El sur	1983
10	Gran Torino	2008

- Mejores películas japonesas animadas de todos los tiempos (2009)

#	Película	Año
1	El Castillo de Cagliostro	1979
2	Nausicaä del Valle del Viento	1984
3	Mi vecino Totoro	1988
4	Crayon Shin-chan: La tormenta llamada: El imperio adulto contraataca	2001
5	Akira	1988
6	El maravilloso mundo del gato con botas	1969
7	El cuento de la serpiente blanca	1958
7	Hols: Príncipe del Sol	1968
7	Urusei Yatsura 2: Bella soñadora	1984
10	El castillo en el cielo	1986
10	La tumba de las luciérnagas	1988

#	Película	Año
10	Días de verano con Coo	2007
10	Guerras de verano	2009

- Mejores películas no japonesas animadas de todos los tiempos (2009)

#	Película	Año
1	Fantasía	1940
2	Pesadilla antes de Navidad	1993
3	Blanca Nieves y los Siete Enanos	1937
4	El rey y el pájaro	1980
5	Erizo en la niebla	1975
6	Mr. Bug va a la ciudad	1941
7	Toy Story	1995
8	Up	2009
8	El hombre que plantaba árboles	1987
10	El gigante de hierro	1999
10	Los pantalones equivocados	1993

- Mejores actores, actrices y directores de todos los tiempos
    - Japón

#	Actor	#	Actriz	#	Director
1.	Toshiro Mifune (1920-1997)	1.	Setsuko Hara (1920-2015)	1.	Akira Kurosawa (1910-1998)
2.	Yujiro Ishihara (1934-1987)	2.	Sayuri Yoshinaga (1945-)	2.	Yasujirō Ozu (1903-1963)
3.	Masayuki Mori (1911-1973)	3.	Machiko Kyō (1924-2019)	3.	Kenji Mizoguchi (1898-1956)
4.	Ken Takakura (1931-2014)	4.	Hideko Takamine (1924-2010)	4.	Keisuke Kinoshita (1912-1998)
5.	Chishū Ryū (1904-1993)	5.	Kinuyo Tanaka (1909-1977)	5.	Mikio Naruse (1905-1969)
6.	Ichikawa Raizō VIII (1931-1969)	6.	Isuzu Yamada (1917-2012)	6.	Yoji Yamada (1931-)
7.	Tsumasaburō Bandō (1901-1953)	7.	Masako Natsume (1957-1985)	7.	Kinji Fukasaku (1930-2003)
7.	Shintaro Katsu (1931-1997)	8.	Keiko Kishi (1932-)	7.	Kon Ichikawa (1915-2008)
9.	Kiyoshi Atsumi (1928-1996)	8.	Ayako Wakao (1933-)	7.	Nagisa Oshima (1932-2013)
9.	Hisaya Morishige (1913-2009)	10.	Sumiko Fuji (1945-)	7.	Tomu Uchida (1898-1970)
9.	Yorozuya Kinnosuke (1932-1997)	10.	Shima Iwashita(1941-)	11.	Hayao Miyazaki(1941-)

    - Extranjero

#	Actor	#	Actriz	#	Director
1.	Gary Cooper (1901–1961)	1.	Audrey Hepburn (1929–1993)	1.	Alfred Hitchcock (1899–1980)
2.	Charlie Chaplin (1889–1977)	2.	Marilyn Monroe (1926–1962)	2.	Federico Fellini (1920–1993)
2.	John Wayne (1907–1979)	3.	Ingrid Bergman (1915–1982)	3.	John Ford (1894–1973)

#	Actor	#	Actriz	#	Director
4.	Marlon Brando (1924–2004)	4.	Vivien Leigh (1913–1967)	4.	Charlie Chaplin (1889–1977)
4.	Alain Delon (1935-)	5.	Marlene Dietrich (1901–1992)	4.	Jean-Luc Godard (1930–2022)
4.	Jean Gabin (1904–1976)	6.	Grace Kelly (1929–1982)	4.	Steven Spielberg (1946-)
7.	Humphrey Bogart (1899–1957)	7.	Françoise Arnoul (1931–2021)	4.	Billy Wilder (1906–2002)
7.	Steve McQueen (1930–1980)	7.	Bette Davis (1908–1989)	8.	Luchino Visconti (1906–1976)
9.	Sean Connery (1930–2020)	7.	Jodie Foster (1962-)	9.	Stanley Kubrick (1928–1999)
9.	Paul Newman (1925–2008)	7.	Greta Garbo (1905–1990)	10.	Luis Buñuel (1900–1983)
		7.	Anna Karina (1940–2019)		
		7.	Jeanne Moreau (1928–2017)		
		7.	Romy Schneider (1938–1982)		
		7.	Elizabeth Taylor (1932–2011)		

Premios de la Academia Japonesa

Los Premios de la Academia Japonesa (日本アカデミー賞 *Nippon Akademī-shō*) es una serie de galardones otorgados anualmente desde 1978 por la Academia Japonesa de Cine —en japonés, 日本アカデミー賞協会— a lo mejor del Cine de Japón, siendo el equivalente a los Óscar estadounidenses.

La estatuilla de premiación tiene las siguientes medidas: 27cm x 11cm x 11cm.

Categorías

Premios Principales
Mejor Película del Año (Filme Excepcional del Año, 最優秀作品賞) desde 1977.
Mejor Animación del Año (Excelencia en Animación, 最優秀アニメーション作品賞) desde 2006.
Mejor Director del Año (Logro Excepcional en Dirección, 最優秀監督賞) desde 1977.
Mejor Guion del Año (Guion Cinematográfico de Ficción Excepcional, 最優秀脚本賞) desde 1977.
Mejor Actor (Mejor desempeño por un actor en un rol estelar, 最優秀主演男優賞) desde 1977.
Mejor Actriz (Mejor desempeño por una actriz en un rol estelar, 最優秀主演女優賞) desde 1977.
Mejor Actor de Reparto (Mejor desempeño de un actor en un rol secundario, 最優秀助演男優賞) desde 1977.
Mejor Actriz de Reparto (Mejor desempeño de una actriz en un rol secundario, 最優秀助演女優賞) desde 1977.
Mejor Banda Sonora (Logro Excepcional en Música, 最優秀音楽賞) desde 1977.
Mejor Fotografía (Logro Excepcional en Cinematografía, 最優秀撮影賞) desde 1979.
Mejor Iluminación (Logro Execional en Dirección de Iluminación, 最優秀照明賞)
Mejor Dirección Artística (Logro Excepcional en Dirección de Arte, 最優秀美術賞) desde 1979.
Mejor Sonido (Logro Excepcional en Grabación de Sonido, 最優秀録音賞) desde 1979.
Mejor Edición (Logro Excepcional en Edición Filmica, 最優秀編集賞) desde 1979.
Mejor Película Extranjera (Película Extranjera Excepcional, 最優秀外国映画賞) desde 1977.

Premios Especiales
Revelación del Año (Al actor o actriz novato, 新人俳優賞)
Premio Especial de la Asociación (協会特別賞)
Premio del Presidente (会長特別賞)
Premio de Honor de la Asociación a la trayectoria profesional- (協会栄誉賞)
Premio Okada Shigeru (岡田茂賞)

Premios a la Popularidad -Elegidos por el Público- (話題賞)
Premio a la Película más Popular del Año (作品部門) desde 1979.
Premio al actor más Popular del Año (俳優部門) desde 1979.

Listado de películas del año

#	Año	Título en inglés	Película (en japonés)	Director
1	1978	*The Yellow Handkerchief*	幸福の黄色いハンカチ	Yoji Yamada
2	1979	*The Incident*	事件	Yoshitaro Nomura
3	1980	*Vengeance Is Mine*	復讐するは我にあり	Shōhei Imamura
4	1981	*Zigeunerweisen*	ツィゴイネルワイゼン	Seijun Suzuki
5	1982	*Station*	駅 STATION	Yasuo Furuhata
6	1983	*Fall Guy*	蒲田行進曲	Kinji Fukasaku
7	1984	*The Ballad of Narayama*	楢山節考	Shōhei Imamura
8	1985	*The Funeral*	お葬式	Juzo Itami
9	1986	*Gray Sunset*	花いちもんめ	Shunya Ito
10	1987	*House on Fire*	火宅の人	Kinji Fukasaku
11	1988	*A Taxing Woman*	マルサの女	Juzo Itami
12	1989	*The Silk Road*	敦煌	Junya Sato
13	1990	*Black Rain*	黒い雨	Shōhei Imamura
14	1991	*Childhood Days*	少年時代	Masahiro Shinoda
15	1992	*My Sons*	息子	Yoji Yamada
16	1993	*Sumo Do, Sumo Don't*	シコふんじゃった。	Masayuki Suo
17	1994	*A Class to Remember*	学校	Yoji Yamada
18	1995	*Crest of Betrayal*	忠臣蔵外伝四谷怪談	Kinji Fukasaku
19	1996	*A Last Note*	午後の遺言状	Kaneto Shindō
20	1997	*Shall We Dance?*	Shall we ダンス?	Masayuki Suo
21	1998	*La princesa Mononoke*	もののけ姫	Hayao Miyazaki
22	1999	*Begging for Love*	愛を乞うひと	Hideyuki Hirayama
23	2000	*Poppoya*	鉄道員	Yasuo Furuhata
24	2001	*After the Rain*	雨あがる	Takashi Koizumi
25	2002	*El viaje de Chihiro*	千と千尋の神隠し	Hayao Miyazaki
26	2003	*The Twilight Samurai*	たそがれ清兵衛	Yoji Yamada
27	2004	*When the Last Sword Is Drawn*	壬生義士伝	Yōjirō Takita
28	2005	*Half a Confession*	半落ち	Kiyoshi Sasabe
29	2006	*Always Sanchōme no Yūhi*	ALWAYS 三丁目の夕日	Takashi Yamazaki
30	2007	*Hula Girls*	フラガール	Sang-il Lee
31	2008	*Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad*	東京タワー～オカンとボクと、時々、オトン～ (映画)	Jōji Matsuoka

32	2009	*Despedidas*	おくりびと	Yōjirō Takita
33	2010	*The Unbroken*	沈まぬ太陽	Setsuro Wakamatsu
34	2011	*Confessions*	告白 (湊かなえ)	Tetsuya Nakashima
35	2012	*Yôkame no semi*	告白 (八日目の蝉)	Izuru Narushima
36	2013	*Kirishima, bukatsu yamerutteyo*	部活やめるて	Daihachi Yoshida
37	2014	*Fune wo Amu*	舟を編む	Yuya Ishii
38	2015	*Eien no 0*	永遠の 0	Takashi Yamazaki
39	2016	*Umimachi Diary*	海街 diary	Hirokazu Koreeda
40	2017	*Shin Godzilla*	シン・ゴジラ	Hideaki Anno / Shinji Higuchi
41	2018	*El Tercer asesinato*	三度目の殺人	Hirokazu Koreeda
42	2019	*Un asunto de familia*	万引き家族	Hirokazu Koreeda
43	2020	*Shinbun Kisha*	新聞記者	Hideki Takeuchi por *Tonde Saitama* (翔んで埼玉)

<u>Premios de la Crítica Japonesa</u>

El Japan Movie Critics Award es un premio cinematográfico japonés. Organizado por la Organización de Premios de Críticos de Cine de Japón.

Después del Premio de la Asociación de Críticos de Cine de Nueva York, el Premio de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles y los Premios de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine, el premio es un premio cinematográfico en el que solo los críticos de cine actúan como comité de selección con el objetivo de alentar a la industria cinematográfica.

El crítico de cine Haruo Mizuno fungió como fundador, y nació a partir de la propuesta de críticos de cine activos que se encontraban en la vanguardia de la época, como Nagaharu Yodogawa y Kazuko Komori. Después de la muerte de Mizuno, el "Premio Golden Glory", que honra a aquellos que han logrado grandes logros en el mundo del cine y el teatro, recibió el subnombre de "Premio Haruo Mizuno", y el "Premio Diamante" recibió el nombre del "Premio Choji Yodogawa".

Kazuaki Nishida, quien se desempeñó como director representante en el 26 (2016) celebrado en 2017, dejará la operación. El año 27 (2017) después de que se renovó el sistema de gestión, la ceremonia de premiación se canceló debido a que solo se podía usar un pequeño lugar para la ceremonia de premiación (se entregó un trofeo a cada ganador), se amenazó con la continuación del premio, pero el sitio web oficial se renovó el 14 de mayo de 2018 y se anunció el evento 28 (2018). Además, el día 29 (2019) también canceló la entrega de premios desde el punto de vista de la prevención de la infección por el nuevo coronavirus, y solo se enviaron los trofeos y certificados de premios.

El concepto es "un premio único seleccionado por los críticos sólo con los ojos de los críticos". Por lo tanto, en comparación con otros premios de cine en Japón, donde se otorgan muchos trabajos premiados y ganadores de premios, tiene una tendencia única y recibe cierto apoyo de los fanáticos del cine.

Para cada año fiscal, cada premio se anuncia a fines de marzo al final del año fiscal, y la ceremonia de entrega de premios se lleva a cabo de abril a mayo. Los 28 premios se anunciaron en mayo y la ceremonia de premiación se llevó a cabo a fines de mes.

Ganadores

1990s

1991

- Best Picture: *My Sons* (Director: Yoji Yamada)
- Best Director: Naoto Takenaka
- Best Actor: Rentarō Mikuni
- Best Actress: Yuki Kudō
- Best Newcomer: Shinsuke Shimada
- Special Award: Osamu Takizawa (滝沢一)
- Platinum Award: Keisuke Kinoshita

1992

- Best Picture: *Seishun Dendekeke Desdeke*
- Best Director: Kaneto Shindo
- Best Actor: Takehiro Murata
- Best Actress: Yoshiko Mita

1993

- Best Picture: *To Die at the Hospital*
- Best Director: Kōichi Saitō
- Best Actor: Ken Tanaka
- Best Actress: Kyōko Kagawa, Emi Wakui, Junko Ikeuchi

1994

- Best Picture: *A Dedicated Life*
- Best Director: Tatsumi Kumashiro, Ryūichi Hiroki
- Best Actor: Eiji Okuda
- Best Actress: Tomoko Yamaguchi

1995

- Best Picture: *A Last Note*
- Best Director: Makoto Shīna
- Best Actor: Eiji Okuda
- Best Actress: Kumiko Akiyoshi

1996

- Best Picture: *Village of Dreams*
- Best Director: Yoshimitsu Morita
- Best Actor: Kōji Yakusho
- Best Actress: Mieko Harada
- Best Newcomer: Masanobu Andō

1997

- Best Picture: *Moonlight Serenade*
- Best Director: Masahiro Shinoda
- Best Actor: Akira Emoto
- Best Actress: Kyōka Suzuki

1998

- Best Picture: *Kizuna*
- Best Director: Takeshi Kitano
- Best Actor: Ken Watanabe
- Best Actress: Takako Matsu

1999

- Best Picture: *Coquille*
- Best Director: Masahiro Shinoda, Nagisa Oshima
- Best Actor: Tomokazu Miura
- Best Actress: Jun Fubuki, Kyōka Suzuki

2000s

2000

- Best Picture: *Zawazawa ShimoKitazawa*
- Best Director: Ryūichi Hiroki, Kazuo Kuroki
- Best Actor: Yoshio Harada
- Best Actress: Hitomi Kuroki

2001

- Best Picture: *Black Summer in Japan: False Charges*
- Best Director: Isao Yukisada
- Best Actor: Yōsuke Kubozuka
- Best Actress: Yui Natsukawa
- Best Supporting Actor: Tarō Yamamoto
- Best Supporting Actress: Mitsuko Baisho, Sayoko Ninomiya

2002

- Best Picture: *KT*
- Best Director: Yoichi Sai
- Best Actor: Kōichi Satō, Masaya Kato
- Best Actress: Rie Miyazawa
- Best Supporting Actor: Ryo Ishibashi
- Best Supporting Actress: Kyōko Kagawa

2003

- Best Picture: *Lord of the Warabi*
- Best Director: Toyohisa Araki
- Best Actor: Masahiko Tsugawa
- Best Actress: Shinobu Terajima, Yūko Takeuchi
- Best Supporting Actor: Ken Watanabe, Teruyuki Kagawa
- Best Supporting Actress: Hitomi Nakahara

2004

- Best Picture: *Swing Girls*
- Best Director: Nobuhiko Obayashi
- Best Actor: Ken Matsudaira
- Best Actress: Kumiko Akiyoshi
- Best Supporting Actor: Masaya Takahashi
- Best Supporting Actress: Anna Tsuchiya
- Rookie of the Year: Kamiki Ryunosuke

2005

- Best Picture: *Curtain Call*
- Best Director: Mitsuo Kurotsuchi
- Best Actor: Kataoka Ainosuke VI, Ichikawa Somegorō VII
- Best Actress: Yūko Tanaka
- Best Supporting Actor: Takashi Sasano, Sansei Shiomi
- Best Supporting Actress: Haruka Igawa

2006

- Best Picture: *The Professor's Beloved Equation*
- Best Director: Eiji Okuda
- Best Actor: Kenji Sawada
- Best Actress: Eri Fukatsu
- Best Supporting Actor: Tsuyoshi Ihara
- Best Supporting Actress: Kirin Kiki, Hula Girls

2007

- Best Picture: *Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms*
- Best Director: Kichitaro Negishi
- Best Actor: Shun Oguri
- Best Actress: Yūko Takeuchi
- Best Supporting Actor: Kyosuke Yabe
- Best Supporting Actress: Hiromi Nagasaku, Keiko Takahashi

2008

- Best Picture: *United Red Army*
- Best Director: Yōjirō Takita
- Best Actor: Noriyuki Higashiyama
- Best Actress: Eiko Koike
- Best Supporting Actor: Ittoku Kishibe
- Best Supporting Actress: Maki Sakai

2009

- Best Picture: *Feel the Wind*
- Best Director: Kichitaro Negishi
- Best Actor: Akira Terao
- Best Actress: Hiroko Yakushimaru
- Best Supporting Actor: Renji Ishibashi
- Best Supporting Actress: Kaoru Yachigusa

<u>2010s</u>

2010

- Best Picture: *Haru's Journey*
- Best Director: Yōichi Higashi
- Best Actor: Dai Watanabe, Masatoshi Nagase
- Best Actress: Yuki Uchida, Hiromi Nagasaku
- Best Supporting Actor: Teruyuki Kagawa, Yūsuke Iseya
- Best Supporting Actress: Keiko Matsuzaka

2011

- Best Picture: *Someday*
- Best Director: Izuru Narushima
- Best Actor: Tomokazu Miura
- Best Actress: Shinobu Otake
- Best Supporting Actor: Kataoka Ainosuke VI
- Best Supporting Actress: Nobuko Miyamoto

2012

- Best Picture: *Key of Life*
- Best Director: Takeshi Kitano
- Best Animation Feature Film: *Wolf Children*
- Best Animation Director: Hideaki Anno
- Best Actor: Tori Matsuzaka
- Best Actress: Sakura Ando
- Best Supporting Actor: Takao Osawa
- Best Supporting Actress: Chieko Matsubara

2013

- Best Picture: *The Great Passage*
- Best Director: Keisuke Yoshida
- Best Animation Feature Film: *The Tale of the Princess Kaguya*
- Best Animation Director: Isao Takahata
- Best Actor: Ryuhei Matsuda
- Best Actress: Kumiko Asō
- Best Supporting Actor: Lily Franky
- Best Supporting Actress: Ran Ito

2014

- Best Picture: *0.5mm*
- Best Director: Mipo O
- Best Animation Feature Film: *Expelled from Paradise*
- Best Animation Director: Hiromasa Yonebayashi
- Best Actor: Gō Ayano
- Best Actress: Sakura Ando
- Best Supporting Actor: Masaki Suda
- Best Supporting Actress: Chizuru Ikewaki

2015

- Best Picture: *Solomon's Perjury*
- Best Director: Hitoshi Ōne
- Best Animation Feature Film: *The Boy and the Beast*
- Best Animation Director: Masakazu Hashimoto
- Best Actor: Tadanobu Asano
- Best Actress: Mikako Tabe
- Best Supporting Actor: Atsushi Itō
- Best Supporting Actress: Hikari Mitsushima

2016

- Best Picture: *Her Love Boils Bathwater*
- Best Director: Ryōta Nakano
- Best Animation Feature Film: *A Silent Voice*
- Best Animation Director: Makoto Shinkai
- Best Actor: Kaoru Kobayashi
- Best Actress: Rie Miyazawa
- Best Supporting Actor: Masahiro Higashide
- Best Supporting Actress: Hana Sugisaki

2017

- Best Picture: *The Third Murder*
- Best Director: Nobuhiko Obayashi
- Best Animation Feature Film: *Night Is Short, Walk On Girl*
- Best Animation Director:
- Best Actor: Takuya Kimura
- Best Actress: Hikari Mitsushima
- Best Supporting Actor: Sansei Shiomi
- Best Supporting Actress: Tae Kimura

2018

- Best Picture: *Yakiniku Doragon*
- Best Director: Kazuya Shiraishi
- Best Animation Feature Film: *Okko's Inn*
- Best Animation Director:
- Best Actor: Tasuku Emoto
- Best Actress: Shizuka Ishibashi
- Best Supporting Actor: Kan'ichiro Sato
- Best Supporting Actress: Tomochika

2019

- Best Picture: *Just Only Love*
- Best Director: Haruhiko Arai
- Best Animation Feature Film: *Sumikko Gurashi The Movie - The Pop-up Book and the Secret Child*
- Best Animation Director:
- Best Actor: Shotaro Mamiya
- Best Actress: Erika Toda
- Best Supporting Actor: Yōsuke Kubozuka
- Best Supporting Actress: Sairi Ito

2020

- Best Picture: *Child of the Stars*
- Best Director: Akiko Oku
- Best Animation Feature Film: *GON, THE LITTLE FOX -*
- Best Animation Director:
- Best Actor: Nakamura Baijaku II, Kanji Tsuda
- Best Actress: Non
- Best Supporting Actor: Shohei Uno
- Best Supporting Actress: Miyoko Asada

Premio profesional de Cine Japonés

El Premio Profesional de Cine Japonés (Nihongei Professional Taisho) es un premio de cine japonés que se lleva a cabo una vez al año desde 1991. Comúnmente conocido como los Premios Profesionales de Japón. El organizador es Hiroo Otaka, el organizador de Eiga Zenyasha. Es el único premio cinematográfico en el mundo patrocinado por una persona que no es una fundación ni una ONG.

Ganadores de la 22ª edición

El propósito de establecer este premio es resaltar la situación actual en la que, si bien una obra está funcionando bien, se subestima debido a la poca publicidad y publicidad por la falta de fondos de la empresa distribuidora, y la unilateralidad. Elogiar y felicitar a aquellos que han prestado un servicio distinguido a Está dirigido por Otaka, el organizador, y un reducido número de profesionales del cine que están de acuerdo con sus intenciones.

El ímpetu para establecer la compañía fue que "El tiempo para jugar nunca termina" fue elogiado por Otaka como una película maravillosa, pero no se convirtió en un tema candente en términos de negocios o entre los críticos. Inicialmente, se limitaba a obras estrenadas en un solo sistema de cine que no recibían otros premios cinematográficos, y el certificado y el premio en metálico eran de 10.000 yenes. Hasta 2002, la ceremonia de premiación se llevó a cabo mientras se cambiaba el lugar, y después de 2003, la ceremonia no se llevó a cabo, pero

se reanudó en 2010, y en 2011, se convirtió en una proyección benéfica por el Gran Terremoto del Este de Japón Sin embargo, la ceremonia de premiación no se llevó a cabo en 2019, y solo se anunciaron los diez primeros de 2019 y los diez primeros de la década de 2010.

En el proceso de selección, las obras que ya hayan ganado premios cinematográficos nacionales en el mismo año y el personal y el elenco no son elegibles para la selección. Por lo tanto, tiene una característica premiada única que es diferente de otros importantes premios cinematográficos.

Ediciones

1991

- Best Film: *Manatsu no Chikyū*
- Best Director: Osamu Murakami (*Manatsu no Chikyū*)
- Best Actress: Tomoko Nakajima (*Dance till Tomorrow*)
- Best Actor: Masahiro Motoki (*Asobi no Jikan wa Owaranai*)
- Best New Director: Sadaaki Haginiwa (*Asobi no Jikan wa Owaranai*)
- Special: Shozin Fukui (*964 Pinocchio*)

1992

- Best Film: *Hikinige Family*
- Best Director: Hideyuki Hirayama (*The Games Teachers Play*)
- Best Actress: Tomomi Nishimura (*Baku*)
- Best Actor: Shirō Sano (*Kurenai Monogatari*)
- Best New Director: Tadafumi Tomioka (*Wangan Bad Boy Blue*)
- Special: Atsushi Yamatoya

1993

- Best Film: *All Under the Moon* (WOWOW Special Drama *J Movie Wars* Edition)
- Best Director: Toshihiro Tenma (*Kyōso Tanjō*)
- Best Actress: Hikari Ishida (*Haruka, Nosutarujī*)
- Best Actor: Ryo Ishibashi (*All Under the Moon*)
- Best New Encouragement: Hikari Ōta (*Kusa no Ue no Shigoto*)
- Best New Encouragement: Aya Kokumai (*Sonatine*, *Kyōso Tanjō*)
- Best New Director: Tetsuo Shinohara (*Kusa no Ue no Shigoto*)
- Best New Director: Shinobu Yaguchi (*Hadashi no Picnic*)

1994

- Best Film: *Kyōjū Luger P08*
- Best Director: Takeshi Watanabe (*Kyōjū Luger P08*, *Goku Tsubushi*)
- Best Actress: Sawa Suzuki (*Ai no Shinsekai*)
- Best Actor: Etsushi Toyokawa (*Undo*, *Angel Dust*)
- Best New Director: Shunji Iwai (*Undo*)
- Special: Hiroshi Abe (*Kyōjū Luger P08*, *Ōsaka Gokudō Sensō Shinoidare*)
- Special: Eriko Watanabe (*Crest of Betrayal*, *Kowagaru Hitobito*)
- Best New Encouragement: Isao Ishii (For filming *Tokarev*.)

1995

- Best Film: *Another Lonely Hitman*
- Best Director: Rokurō Mochizuki (*Another Lonely Hitman*, *Kitanai Yatsu*)
- Best Actress: Yuki Uchida (*Hana Yori Dango*)
- Best Actor: Ryo Ishibashi (*Another Lonely Hitman*)

- Best New Encouragement: Mikio Osawa (*Nihonsei Shōnen*)
- Best New Encouragement: Kaori Shimada (*Nihonsei Shōnen*)
- Best New Encouragement: Kimika Yoshino (*Eko Eko Azarak*)
- Best New Director: Shiori Kazama (*Fuyu no Kappa*)
- Special: Kokuei (For making an extreme Pink film for a long time.)

1996

- Best Film: *Helpless*
- Best Director: Takeshi Kitano (*Kids Return*)
- Best Actress: Maiko Kawakami (*Debeso*)
- Best Actor: Tadanobu Asano (*Helpless*, *Focus*)
- Best New Director: Shinji Aoyama (*Helpless*, *Chinpira*)
- Special: Tatsuoki Hosono (*Shabu Gokudō*)
- Best Distinguished Service: Tomorowo Taguchi (*Midori*, *Dangan Runner*)
- Best Distinguished Service: Mai Kitajima (*Gonin2*)

1997

- Best Film: *Cure*
- Best Director: Takashi Miike (*Gokudō Kuro Shakai Rainy Dog*, *Young Thugs: Innocent Blood*)
- Best Actress: Naomi Nishida (*My Secret Cache*)
- Best Actor: Yoshio Harada (*Onibi*)
- Best Supporting Actor: Masato Hagiwara (*Cure*)
- Best New Encouragement: Sarina Suzuki (*Young Thugs: Innocent Blood*)
- Best New Encouragement: Maki Sakai (*Gozonji! Fundoshi Zukin*)
- Best New Encouragement: Yasue Sato (*Bounce Ko Gals*)
- Special: Kazuyoshi Okuyama (For his achievement as producer.)

1998

- Best Film: *Hebi no Michi*
- Best Director: Itsumichi Isomura (*Give It All*)
- Best Actress: Rena Tanaka (*Give It All*)
- Best Actor: Show Aikawa (*Hebi no Michi*, *Kumo no Hitomi*)
- Best Supporting Actor: Kazuma Suzuki (*Orokamono: Kizu Darake no Tenshi*)
- Best New Encouragement: Seiichi Tanabe (*Blues Harp*)
- Best New Encouragement: Hinano Yoshikawa (*Tokyo Eyes*)
- Best New Director: Yoshimasa Ishibashi (*Kuruwasetaino*)
- Special: Kameari Meigaza (The theatre used to play softcore pornographic films called *Roman porno*. It closed in 1999.)

1999

- Best Film: *Don't Look Back*
- Best Director: Yuji Nakae (*Nabbie's Love*)
- Best Actress: Takami Yoshimoto (*Minazuki*)
- Best Actor: Hidetoshi Nishijima (*Ningen Gōkaku*)
- Best New Encouragement: Tsugumi (*Moonlight Whispers*)
- Best New Director: Akihiko Shiota (*Don't Look Back*, *Moonlight Whispers*)
- Special: Riki Takeuchi (*Dead or Alive*, *Blood Rōketsu*, *Hōfuku Revenge Gekijōban*)
- Special: Shirō Sasaki (For production of *Nabbie's Love*.)

2000

- Best Film: *Charisma*
- Best Director: Junji Sakamoto (*Face*)
- Best Actress: Rena Tanaka (*First Love*)
- Best Actor: Kōji Chihara (*Hysteric*)
- Best New Encouragement: Yūsuke Iseya (*Kinpatsu no Sōgen*)
- Best New Encouragement: Hitomi Miwa (*Crazy Lips*)
- Best New Director: Akira Ogata (*Dokuritsu Shōnen Gasshōdan*)
- Special: Hiroyuki Okiura (*Jin-Roh: The Wolf Brigade*)
- Movie King of 90's: Takashi Miike
- Movie King of 90's: Rikkyo University S.P.P.

2001

- Best Film: *Ichi the Killer*
- Best Director: Takashi Miike (*Ichi the Killer*, *Visitor Q*, *The Guys from Paradise*)
- Best Actress: Kumiko Asō (*Pulse*, *Zeitaku na Hone*, *0cm4*)
- Best Actor: Susumu Terajima (*Sora no Ana*, *Misuzu*)
- Best New Encouragement: Aoi Miyazaki (*Eureka*)
- Best New Director: Shin Togashi (*Off-Balance*)
- Special: Satoshi Tsumabuki&Boys (*Waterboys*)

2002

- Best Film: *Harmful Insect*
- Best Director: Akihiko Shiota (*Harmful Insect*)
- Best Director: Kunitoshi Manda (*Unloved*)
- Best Actress: Yoko Moriguchi (*Unloved*)
- Best Actor: Gorō Kishitani (*Graveyard of Honor*)
- Best New Director: Nami Iguchi (*Inuneko*)

2003

- Best Film: *Bright Future*
- Best Director: Kiyoshi Kurosawa (*Bright Future*, *Doppelganger*)
- Best Actress: Chizuru Ikewaki (*Josee, the Tiger and the Fish*)
- Best Actress: Shinobu Terajima (*Vibrator*, *Akame 48 Waterfalls*)
- Best Actor: Joe Odagiri (*Bright Future*)
- Best Actor: Tatsuya Fuji (*Bright Future*, *The Man in White*)
- Best New Director: Miwa Nishikawa (*Hebi Ichigo*)

2004

- Best Film: *Kamikaze Girls*
- Best Director: Hiroshi Takahashi (*Sodom no Ichi*)
- Best Director: Tetsuya Nakashima (*Kamikaze Girls*)
- Best Actress: Yū Aoi (*Hana and Alice*)
- Best Actor: Ryo Kase (*Antenna*)
- Best New Director: Izuru Narushima (*Yudan Taiteki*)

2005

- Best Film: *Itsuka dokusho suruhi*
- Best Director: Nobuhiro Yamashita (*Linda Linda Linda*)
- Best Actress: Yūko Tanaka (*Itsuka dokusho suruhi*, *Hibi*)

- Best Actress: Kyōko Koizumi (*Hanging Garden*)
- Best Actor: Joe Odagiri (*House of Himiko*, *Scrap Heaven*)
- Best Actor: Hidetoshi Nishijima (*Kikyō*, *Sayonara Midori-chan*, *Ame Yori Setsunaku*)
- Best New Director: Tatsushi Ōmori (*The Whispering of the Gods*)
- Best New Director: Kenji Uchida (*A Stranger of Mine*)

2006

- Best Film: *Yokohama Mary*
- Best Director: Miwa Nishikawa (*Sway*)
- Best Actress: Miki Nakatani (*Memories of Matsuko*, *Loft*)
- Best Actor: Etsushi Toyokawa (*Yawarakai Seikatsu*, *Loft*, *Hula Girls*)
- Best New Director: Takayuki Nakamura (*Yokohama Mary*)
- Special: Ryūichi Hiroki (*Yawarakai Seikatsu*, *Koi Suru Nichiyōbi*)
- Special: Akio Jissoji (For *Silver Kamen* and his longtime work.)
- Popularity: Kaori Momoi (For strenuous efforts for her directorial debut film.)

2007

- Best Film: *I Just Didn't Do It*
- Best Director: Nobuhiro Yamashita (*The Matsugane Potshot Affair*, *A Gentle Breeze in the Village*)
- Best Actress: Eri Ishida (*Sad Vacation*)
- Best Actor: Ryo Kase (*I Just Didn't Do It*)
- Best New Director: Daihachi Yoshida (*Funuke Show Some Love, You Losers!*)
- Best New Director: Keisuke Yoshida (*Tsukue no Nakami*)
- Best New Encouragement: Hitoshi Matsumoto (*Big Man Japan*)
- Special: Hiroshi Kobayashi

2008

- Best Film: *Kiss*
- Best Director: Kōji Wakamatsu (*United Red Army*)
- Best Actress: Eiko Koike (*Kiss*)
- Best Actor: Tatsuya Fujiwara (*Chameleon*)
- Best New Director: Kenji Nakanishi (*Aoi Tori*)
- Best Distinguished Service: Takeo Kimura (For his Guinness World Record for the oldest debut as a feature film director, and his longtime work.)
- Special: Kenichi Matsuyama (*Detroit Metal City*)
- Special: Shinjuku Joy Cinema

2009

- Best Film: *Watashi wa Neko Stalker*
- Best Director: Mamoru Hosoda (*Summer Wars*)
- Best Actress: Bae Doona (*Air Doll*)
- Best Actor: Shun Sugata (*Pochi no Kokuhaku*)
- Best New Director: Takuji Suzuki (*Watashi wa Neko Stalker*)
- Best New Encouragement: Hikari Mitsushima (*Pride*)
- Best New Encouragement: Marī Machida (*Miyoko Asagaya Kibun*)

2010

- Best Film: *Sawako Decides*
- Best Director: Takahisa Zeze (*Heaven's Story*)
- Best Actress: Yuki Uchida (*Bakamono*)

- Best Actor: Sousuke Takaoka (*Sankaku*)
- Best New Director: Tetsuya Mariko (*Yellow Kid*)
- Best New Encouragement: Kengo Kora (*Kenta to Jun to Kayochan no Kuni*)
- Best New Encouragement: Kiko Mizuhara (*Norwegian Wood*)
- Special: Mitsuru Kurosawa (For his longtime work.)

2011

- Best Film: *Kantoku Shikkaku*
- Best Director: Amir Naderi (*Cut*)
- Best Actress: Nana Eikura (*Tokyo Park*, *Antoki no Inochi*)
- Best Actor: Hidetoshi Nishijima (*Cut*)
- Best New Director: Hitoshi Ōne (*Moteki*)
- Best New Director: Kōji Maeda (*Konzen Tokkyū*)
- Special: Yoshinori Chiba (For production of *Guilty of Romance*.)
- Best Distinguished Service: Mako Midori (For *Keibetsu* performance and her longtime work.)

2012

- Best Film: *SR Saitama no Rappā Road Side no Tōbōsha*
- Best Director: Kōji Wakamatsu (*11:25 The Day He Chose His Own Fate*, *Kaien Hotel Blue*)
- Best Actress: Atsuko Maeda (*Kueki Ressha*)
- Best Actor: Arata Iura (*11:25 The Day He Chose His Own Fate*, *Our Homeland*)
- Best New Director: Shō Miyake (*Playback*)
- Best New Producer: Saki Sugino (*Odayakana Nichijō*)
- Special: Ginza Cinepathos
- Special: Naoko Otani (For *Land of Hope* and her longtime work.)

2013

- Best Film: *Bozo*
- Best Director: Shūichi Okita (*A Story of Yonosuke*)
- Best Actress: Atsuko Maeda (*Tamako in Moratorium*)
- Best Actor: Kengo Kora (*A Story of Yonosuke*)
- Best New Director: Ryōhei Watanabe (*Shady*)
- Best New Encouragement: Cast of *Koi no Uzu*
- Best New Actress: Mayuko Iwasa (*Cult*, *Passion*)
- Best New Male Actor: Shingo Mizusawa (*Bozo*)
- Special: Tetsuaki Matsue (*Flashback Memories 3D*)

2014

- Best Film: *Hyakuen no Koi*
- Best Director: Masaharu Take (*Hyakuen no Koi*)
- Best Actress: Fumi Nikaidō (*My Man*, *Hotori no Sakuko*)
- Best Actor: Sosuke Ikematsu (*Love's Whirlpool*, *Umi o Kanjiru Toki*, *Otona Drop*, *Pale Moon*)
- Best New Director: Yūki Yamato (*Otogibanashi Mitai*, *Count Five to Dream of You*)
- Best New Actress: Rina Takeda (*Iya Monogatari Oku no Hito*)
- Popularity: Team *Telekura Canonball 2013*
- Special: Tōru Shinagawa (*No no Nanananoka*)

Competición de cortos Memorial de Akira Kurosawa

El Concurso de Cortometrajes en Memoria de Akira Kurosawa es una importante ceremonia internacional de premios de cortometrajes, organizada por la Fundación Akira Kurosawa. Desde la competencia inaugural de 2004-2005, el Gran Premio y muchos otros premios se han otorgado anualmente.

Edición 2004-2005

La ronda final y la ceremonia de entrega de premios del Concurso de cortometrajes en memoria de Akira Kurosawa 2004-2005 se llevaron a cabo en el Asahi Hall (Yurakucho Marion Build) el 4 de septiembre de 2005.

Premio	Película	Director(es)	País	Premio
Grand Prix	*The Kitchen*	Ben Ferris	Australia	¥2.000.000
Segunda Plaza (Saga Prefecture Governor Award)	*Making Life Work*	Maximilian Jezo-Parovsky	United States	¥1.000.000
Segunda Plaza (Rikkyo University Award)	*Nagi*	Takatoshi Arai	Japan	¥1.000.000
Premio al incentivo	*Hi No Tsugi Ha Rekishi*	Inan Oener	Japan	¥300.000
Premio al incentivo	*Hanzubon No Ojisan*	Kota Nagaoka	Japan	¥300.000
Premio al incentivo	*Dirty Work Blues*	Satoko Okita	Japan	¥300.000

Edición 2006

Premio	Película	Director(es)	País	Premio
Grand Prix	*Otomi*	William Henne	Belgium	¥2.000.000
Segunda Plaza (Saga Prefecture Governor Award)	*Left*	Alexandre Philippe	United States	¥1.000.000
Segunda Plaza (Rikkyo University Award)	*Passing Moments*	Toshiharu Yaegashi	Japan	¥1.000.000
Mención honorable	*Pillow Talk*	Araya Suriharn	Thailand	¥500.000
Mención honorable	*The War Next Door*	Peter Politzer	Hungary	¥500.000
Mención honorable	*The Room 316*	William Tan (director)	Japan	¥500.000
Premio al incentivo	*Bokyo*	Hiroki Butsugan	Japan	¥200.000
Premio al incentivo	*Usotuki yumichan*	Masaki Miyamoto	Japan	¥200.000
Premio al incentivo	*Passenger*	Green Zeng	Singapore	¥200.000
Premio al incentivo	*Sister Moonlight*	Shigeaki Kobayashi	Japan	¥200.000

Edición 2007

Premio	Película	Director(es)	País	Premio
Grand Prix	*Grapefruit Jelly*	Kyoko Sato	Japan	¥2.000.000
Segunda Plaza (Saga Prefecture Governor Award)	*Londres – London*	Eva Tang	Singapore	¥1.000.000
Segunda Plaza (Rikkyo	*Registration*	Seiya Sato	Japan	¥1.000.000

University Award)				
Mención honorable	*Amor autoadhesivo*	Leticia Christoph / Pablo Barbieri	Argentina	¥500.000
Premio al buen trabajo	*Two*	Kristopher Gee / Sean Rochin	U.S. / Canada	¥500.000
Premio al incentivo	*Majidee*	Azharr Rudin	Malaysia	¥200.000
Premio al incentivo	*Test*	Duangtat Hansupanusorn	Thailand	¥200.000

Premios de Mainichi

Los Mainichi Film Awards (Mainichi *Eiga Konkūru*) son una serie de premios cinematográficos anuales, patrocinados por Mainichi Shinbun (Mainichi Shimbun), una de las compañías de periódicos más grandes de Japón, desde 1946. Es el primer festival de cine en Japón.

Foto conmemorativa tomada en la 76.ª Ceremonia de entrega de premios del Mainichi Film Concours

Los orígenes del concurso se remontan a 1935, cuando *Mainichi Shinbun* organizó un festival entonces llamado Zen Nihon eiga *konkūru,* que se interrumpió durante la Segunda Guerra Mundial.

Premios de Mejor Película

Año	Película	Director
1946	*Aru yo no Tonosama*	Teinosuke Kinugasa
1947	*Ima Hitotabi no*	Heinosuke Gosho
1948	*Drunken Angel*	Akira Kurosawa
1949	*Late Spring*	Yasujirō Ozu
1950	*Until We Meet Again*	Tadashi Imai
1951	*Repast*	Mikio Naruse
1952	*Ikiru*	Akira Kurosawa
1953	*An Inlet of Muddy Water*	Tadashi Imai
1954	*Twenty-Four Eyes*	Keisuke Kinoshita
1955	*Floating Clouds*	Mikio Naruse
1956	*Mahiru no ankoku*	Tadashi Imai
1957	*The Rice People*	Tadashi Imai
1958	*The Ballad of Narayama*	Keisuke Kinoshita
1959	*Kiku to Isamu*	Tadashi Imai
1960	*Her Brother*	Kon Ichikawa

Año	Película	Director
1961	*A Soldier's Prayer*	Masaki Kobayashi
1962	*Harakiri*	Masaki Kobayashi
1963	*High and Low*	Akira Kurosawa
1964	*Woman in the Dunes*	Hiroshi Teshigahara
1965	*Red Beard*	Akira Kurosawa
1966	*Shiroi Kyotou*	Satsuo Yamamoto
1967	*Samurai Rebellion*	Masaki Kobayashi
1968	*The Profound Desire of the Gods*	Shohei Imamura
1969	*Double Suicide*	Masahiro Shinoda
1970	*Kazoku*	Yoji Yamada
1971	*Silence*	Masahiro Shinoda
1972	*Shinobu Kawa*	Kei Kumai
1973	*Tsugaru Jongarabushi*	Kōichi Saitō
1974	*Castle of Sand*	Yoshitaro Nomura
1975	*The Fossil*	Masaki Kobayashi
1976	*Fumou Chitai*	Satsuo Yamamoto
1977	*The Yellow Handkerchief*	Yoji Yamada
1978	*The Incident*	Yoshitaro Nomura
1979	*Ah! Nomugi Toge*	Satsuo Yamamoto
1980	*Kagemusha*	Akira Kurosawa
1981	*Muddy River*	Kōhei Oguri
1982	*Fall Guy*	Kinji Fukasaku
1983	*Merry Christmas, Mr. Lawrence*	Nagisa Oshima
1984	*W's Tragedy*	Shinichiro Sawai
1985	*Ran*	Akira Kurosawa
1986	*Umi to Dokuyaku*	Kei Kumai
1987	*A Taxing Woman*	Juzo Itami
1988	*My Neighbor Totoro*	Hayao Miyazaki
1989	*Black Rain*	Shohei Imamura
1990	*Childhood Days*	Masahiro Shinoda
1991	*My Sons*	Yoji Yamada
1992	*Sumo Do, Sumo Don't*	Masayuki Suo
1993	*All Under the Moon*	Yoichi Sai
1994	*A Dedicated Life*	Kazuo Hara
1995	*A Last Note*	Kaneto Shindo
1996	*Shall We Dance?*	Masayuki Suo

Año	Película	Director
1997	*Princess Mononoke*	Hayao Miyazaki
1998	*Begging for Love*	Hideyuki Hirayama
1999	*Poppoya*	Yasuo Furuhata
2000	*Face*	Junji Sakamoto
2001	*Spirited Away*	Hayao Miyazaki
2002	*The Twilight Samurai*	Yoji Yamada
2003	*Akame 48 Waterfalls*	Genjiro Arato
2004	*Blood and Bones*	Yoichi Sai
2005	*Pacchigi!*	Kazuyuki Izutsu
2006	*Sway*	Miwa Nishikawa
2007	*I Just Didn't Do It*	Masayuki Suo
2008	*Departures*	Yōjirō Takita
2009	*Shizumanu Taiyō*	Setsurō Wakamatsu
2010	*Villain*	Lee Sang-il
2011	*Postcard*	Kaneto Shindo
2012	*A Terminal Trust*	Masayuki Suo
2013	*The Great Passage*	Yuya Ishii
2014	*My Man*	Kazuyoshi Kumakiri
2015	*Three Stories of Love*	Ryōsuke Hashiguchi
2016	*Shin Godzilla*	Hideaki Anno and Shinji Higuchi
2017	*Hanagatami*	Nobuhiko Obayashi
2018	*Shoplifters*	Hirokazu Kore-eda
2019	*Listen to the Universe*	Kei Ishikawa
2020	*Mother*	Tatsushi Ōmori
2021	*Drive My Car*	Ryusuke Hamaguchi
2022	*Small, Slow but Steady*	Shō Miyake

Películas japonesas presentadas para el Premio de la Academia a Mejor Película Internacional

Japón ha presentado películas para el Premio de la Academia a la Mejor Película Internacional desde el inicio del premio. El premio es entregado anualmente por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Estados Unidos a una película de largometraje producida fuera de los Estados Unidos que contiene principalmente diálogos que no están en inglés.

El Premio de la Academia al Mejor Largometraje Internacional no se creó hasta 1956; sin embargo, entre 1947 y 1955, la academia entregó premios honoríficos a las mejores películas en lengua extranjera estrenadas en los Estados Unidos. Estos premios no eran competitivos, ya que no había nominados, sino simplemente un ganador cada año que votaba la Junta de Gobierno de la academia. Tres películas japonesas recibieron premios honoríficos durante este período. Para los Premios de la Academia de 1956, se creó un Premio de la Academia al Mérito competitivo, conocido como el Premio a la Mejor Película en Lengua Extranjera, para películas de habla no inglesa, y se ha otorgado anualmente desde entonces.

Un cartel teatral para '*Rashomon'* de Akira Kurosawa, que fue votada como la mejor película en lengua extranjera estrenada en los Estados Unidos en 1951 y recibió un Premio Honorífico

A partir de 2022, doce películas japonesas han sido nominadas al Premio de la Academia a la Mejor Película Internacional, y dos películas, *Departures* y *Drive My Car*, han ganado el premio. Los únicos directores japoneses que tienen varias películas nominadas para el premio son Akira Kurosawa y Noboru Nakamura. Kurosawa recibió un Premio Honorífico antes del inicio del premio formal por su trabajo en *Rashomon* y el Premio de la Academia real por *Dersu Uzala* (presentado para la antigua Unión Soviética), y se presentaron otras cuatro películas, dos de ellas aceptadas como nominadas. En particular, la película *Ran* de Kurosawa de 1985 no fue nominada deliberadamente por la industria cinematográfica japonesa para el Premio de la Academia a la Mejor Película Extranjera debido a la mala percepción que tenía entre los cineastas japoneses en ese momento. Nakamura tenía dos películas, *Twin Sisters of Kyoto* y *Portrait of Chieko*, presentadas como nominadas al premio. Entre todos los países que han presentado películas para el premio, Japón ocupa el cuarto lugar en términos de total de nominados, por delante de Suecia (catorce nominados) y la antigua Unión Soviética (nueve nominados).

- Presentaciones

Cada año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas invita a cada país a presentar su mejor película para el Premio de la Academia a la Mejor Película Internacional. El Comité del Premio Internacional de Largometrajes supervisa el proceso y revisa todas las películas presentadas. A continuación, votan mediante voto secreto para determinar los cinco nominados al premio. Antes de que se creara el premio, la Junta de Gobernadores de la academia votaba cada año por una película que se consideraba la mejor película en lengua extranjera estrenada en los Estados Unidos, y no había presentaciones. A continuación, se muestra una lista de las películas que Japón ha presentado para su revisión por parte de la academia para el premio desde su creación.

Año (ceremonia)	Título usado en la nominación	Título original	Director	Resultado
1951 (24th)	*Rashomon*	*Rashōmon* (羅生門)	Akira Kurosawa	Premio honorífico
1954 (27th)	*Gate of Hell*	*Jigokumon* (地獄門)	Teinosuke Kinugasa	Premio honorífico
1955 (28th)	*Samurai, The Legend of Musashi*	*Miyamoto Musashi* (宮本武蔵)	Hiroshi Inagaki	Premio honorífico
1956 (29th)	*Harp of Burma*	*Biruma no Tategoto* (ビルマの竪琴)	Kon Ichikawa	Nominado
1957 (30th)	*Aruse*	*Arakure* (あらくれ)	Mikio Naruse	No nominado
1958 (31st)	*The Ballad of Narayama*	*Narayama-bushi Ko* (楢山節考)	Keisuke Kinoshita	No nominado
1959 (32nd)	*Fires on the Plain*	*Nobi* (野火)	Kon Ichikawa	No nominado
1960 (33rd)	*Late Autumn*	*Akibiyori* (秋日和)	Yasujirō Ozu	No nominado
1961 (34th)	*Immortal Love*	*Eien no Hito* (永遠の人)	Keisuke Kinoshita	Nominado
1962 (35th)	*Being Two Isn't Easy*	*Watashi wa ni sai* (私は二歳)	Kon Ichikawa	No nominado
1963 (36th)	*Twin Sisters of Kyoto*	*Koto* (古都)	Noboru Nakamura	Nominado
1964 (37th)	*Woman in the Dunes*	*Suna no Onna* (砂の女)	Hiroshi Teshigahara	Nominado
1965 (38th)	*Kwaidan*	*Kaidan* (怪談)	Masaki Kobayashi	Nominado
1966 (39th)	*Lake of Tears*	*Umi no Koto* (湖の琴)	Tomotaka Tasaka	No nominado
1967 (40th)	*Portrait of Chieko*	*Chieko-sho* (智恵子抄)	Noboru Nakamura	Nominado
1968 (41st)	*The Sands of Kurobe*	*Kurobe no Taiyō* (黒部の太陽)	Kei Kumai	No nominado
1969 (42nd)	*Kuragejima, Legends From a Southern Island*	*Kamigami no fukaki yokubō* (神々の深き欲望)	Shōhei Imamura	No nominado
1970 (43rd)	*The Scandalous Adventures of Buraikan*	*Buraikan* (無頼漢)	Masahiro Shinoda	No nominado
1971 (44th)	*Dodes'ka-den*	*Dodes'ka-den* (どですかでん)	Akira Kurosawa	Nominado
1972 (45th)	*Under the Flag of the Rising Sun*	*Gunki hatameku moto ni* (軍旗はためく下に,)	Kinji Fukasaku	No nominado
1973 (46th)	*Coup d'Etat*	*Kaigenrei* (戒厳令)	Yoshishige Yoshida	No nominado
1974 (47th)	*The Fossil*	*Kaseki* (化石)	Masaki Kobayashi	No nominado
1975 (48th)	*Sandakan No. 8*	*Sandakan Hachibanshokan Bohkyo* (サンダカン八番娼館望郷)	Kei Kumai	Nominado

Año (ceremonia)	Título usado en la nominación	Título original	Director	Resultado
1977 (50th)	*Mt. Hakkoda*	*Hakkōda-san* (八甲田山)	Shiro Moritani	No nominado
1978 (51st)	*Empire of Passion*	*Ai no Bōrei* (愛の亡霊)	Nagisa Oshima	No nominado
1979 (52nd)	*Gassan*	*Gassan* (月山)	Tetsutaro Murano	No nominado
1980 (53rd)	*Kagemusha (The Shadow Warrior)*	*Kagemusha* (影武者)	Akira Kurosawa	Nominado
1981 (54th)	*Muddy River*	*Doro no Kawa* (泥の河)	Kōhei Oguri	Nominado
1982 (55th)	*Onimasa*	*Kiryūin hanako no shōgai* (鬼龍院花子の生涯)	Hideo Gosha	No nominado
1983 (56th)	*Antarctica*	*Nankyoku Monogatari* (南極物語)	Koreyoshi Kurahara	No nominado
1984 (57th)	*MacArthur's Children*	*Setouchi Shōnen Yakyū-dan* (瀬戸内少年野球団)	Masahiro Shinoda	No nominado
1985 (58th)	*Gray Sunset*	*Hanaichimonme* (花いちもんめ)	Shunya Ito	No nominado
1986 (59th)	*Final Take*	*Kinema no Tenchi* (キネマの天地)	Yoji Yamada	No nominado
1987 (60th)	*Zegen*	*Zegen* (女衒)	Shōhei Imamura	No nominado
1988 (61st)	*Hope and Pain*	*Dauntaun Hiirōzu* (ダウンタウン・ヒーローズ)	Yoji Yamada	No nominado
1989 (62nd)	*Rikyu*	*Rikyu* (利休)	Hiroshi Teshigahara	No nominado
1990 (63rd)	*The Sting of Death*	*Shi no Toge* (死の棘)	Kōhei Oguri	No nominado
1991 (64th)	*Rhapsody in August*	*Hachigatsu no Kyōshikyoku* (八月の狂詩曲)	Akira Kurosawa	No nominado
1992 (65th)	*The Oil-Hell Murder*	*Onna goroshi abura jigoku* (女殺油地獄)	Hideo Gosha	No nominado
1993 (66th)	*Madadayo*	*Mādadayo* (まあだだよ)	Akira Kurosawa	No nominado
1994 (67th)	*Pom Poko*	*Heisei Tanuki Gassen Ponpoko* (平成狸合戦ぽんぽこ)	Isao Takahata	No nominado
1995 (68th)	*Deep River*	*Fukai Kawa* (深い河)	Kei Kumai	No nominado
1996 (69th)	*Gakko II*	*Gakkō II* (学校 II)	Yoji Yamada	No nominado
1997 (70th)	*Princess Mononoke*	*Mononoke Hime* (もののけ姫)	Hayao Miyazaki	No nominado
1998 (71st)	*Begging for Love*	*Ai o Kōhito* (愛を乞う人)	Hideyuki Hirayama	No nominado
1999 (72nd)	*Poppoya*	*Tetsudōin* (鉄道員)	Yasuo Furuhata	No nominado

Año (ceremonia)	Título usado en la nominación	Título original	Director	Resultado
2000 (73rd)	*After the Rain*	*Ame Agaru* (雨あがる)	Takashi Koizumi	No nominado
2001 (74th)	*Go*	*GO*	Isao Yukisada	No nominado
2002 (75th)	*Out*	*OUT*	Hideyuki Hirayama	No nominado
2003 (76th)	*The Twilight Samurai*	*Tasogare Seibei* (たそがれ清兵衛)	Yoji Yamada	Nominado
2004 (77th)	*Nobody Knows*	*Dare mo Shiranai* (誰も知らない)	Hirokazu Koreeda	No nominado
2005: (78th)	*Blood and Bones*	*Chi to Hone* (血と骨)	Yoichi Sai	No nominado
2006 (79th)	*Hula Girls*	*Hura Gāru* (フラガール)	Sang-il Lee	No nominado
2007 (80th)	*I Just Didn't Do It*	*Soredemo boku wa yatte nai* (それでもボクはやってない)	Masayuki Suo	No nominado
2008 (81st)	*Departures*	*Okuribito* (おくりびと)	Yōjirō Takita	Premio de la Academia
2009 (82nd)	*Nobody to Watch Over Me*	*Dare mo Mamotte Kurenai* (誰も守ってくれない)	Ryoichi Kimizuka	No nominado
2010 (83rd)	*Confessions*	*Kokuhaku* (告白)	Tetsuya Nakashima	Preseleccionada
2011 (84th)	*Postcard*	*Ichimai no hagaki* (一枚のハガキ)	Kaneto Shindō	No nominado
2012 (85th)	*Our Homeland*	*Kazoku no kuni* (かぞくのくに)	Yong-hi Yang	No nominado
2013 (86th)	*The Great Passage*	*Fune o Amu* (舟を編む)	Yuya Ishii	No nominado
2014 (87th)	*The Light Shines Only There*	*Soko nomi nite hikari kagayaku* (そこのみにて光輝く)	Mipo O	No nominado
2015 (88th)	*100 Yen Love*	*Hyakuen no koi* (百円の恋)	Masaharu Take	No nominado
2016 (89th)	*Nagasaki: Memories of My Son*	*Haha to Kuraseba* (母と暮せば)	Yoji Yamada	No nominado
2017 (90th)	*Her Love Boils Bathwater*	*Yu o Wakasu Hodo no Atsui Ai* (湯を沸かすほどの熱い愛)	Ryōta Nakano	No nominado
2018 (91st)	*Shoplifters*	*Manbiki Kazoku* (万引き家族)	Hirokazu Kore-eda	Nominado
2019 (92nd)	*Weathering with You*	*Tenki no Ko* (天気の子)	Makoto Shinkai	No nominado
2020 (93rd)	*True Mothers*	*Asa ga Kuru* (朝が来る)	Naomi Kawase	No nominado
2021 (94th)	*Drive My Car*	*Doraibu mai kā* (ドライブ・マイ・カー)	Ryusuke Hamaguchi	Premio de la Academia
2022 (95th)	*Plan 75*	*Plan 75*	Chie Hayakawa	No nominado

El cine Zainichi

El cine Zainichi (coreanos en Japón) se refiere a la industria cinematográfica transnacional de Japón, Corea del Sur y Corea del Norte. Con el tema principal de las luchas o experiencias enfrentadas por la comunidad o los individuos coreanos residentes en Japón, el cine Zainichi se caracteriza por una amplia gama de géneros cinematográficos, que van desde melodramas hasta películas de Yakuza.

Antecedentes

Películas anteriores con el tema de Zainichi

Las primeras películas japonesas protagonizadas por coreanos o coreanos residentes en Japón se remontan a las películas de propaganda de principios de la década de 1920, cuando Corea aún estaba bajo el dominio colonial japonés. Durante este período, los coreanos en Japón a menudo eran representados como miembros de la sociedad periférica en lugar de los personajes principales. Además, la película de esta época vinculaba exclusivamente a esta población en particular con las imágenes bidireccionales de pobreza y mano de obra barata. Por ejemplo, en películas como *Look at This Mom* (1930) y *The Brick Factory Girl* (1940), los trabajadores coreanos en Japón fueron representados principalmente como residentes empobrecidos de los barrios marginales donde vivían cerca de otras personas pobres. Además, en una película titulada *Mr. Thank You* (1936) dirigida por Shimizu Hiroshi, se insertó una escena en la que los trabajadores de la construcción coreanos nómadas y su familia se trasladan de un lugar a otro en Japón, mientras se destaca el trato explotador de los trabajadores de Corea.

En la era de la posguerra, varias películas jugaron un papel fundamental en la visualización pública de las luchas y la opresión experimentada por los coreanos Zainichi. Sin embargo, al hacerlo, las películas con el tema de Zainichi a menudo replicaban los estereotipos de los coreanos de Zainichi como "violentos" y "criminales". De manera prominente, *Death by Hanging* (1968), dirigida por Oshima Nagisa, dibujó las luchas de un joven prisionero coreano Zainichi. El personaje principal llamado “R” presuntamente asesinó a dos mujeres japonesas después de violarlas. Tras su arresto, el juicio decidió que R fuera ejecutado en la horca. En la película, su violencia se retrata como una manifestación explosiva de su complicada crisis de identidad, mientras que su pasado delictivo y la violencia doméstica dentro de su familia tiñen exclusivamente el carácter personal de R. Otras películas de esta época incluido *By a Man's Face You Shall Know* (1966) de Kato Tai, *Three Resurrected Drunkards* (1968) de Oshima Nagisa e *Empire of Kids* (1981) de Izutsu Kazuyuki. Estas películas de posguerra del siglo XX fueron generalmente ilustrativas de las luchas y dificultades que enfrentaron muchos coreanos Zainichi. Al mismo tiempo, los personajes de Zainichi fueron representados repetidamente como miembros de Yakuza o criminales, manteniendo así su imagen como marginados sociales violentos.

En 1975, el director Lee Hak-in filmó y estrenó una película titulada *River of the Stranger.* A diferencia de las películas anteriores con la representación de personajes de Zainichi, esta película fue la primera película con el tema de Zainichi dirigida por un director coreano de Zainichi. Posteriormente, su trabajo fue seguido por otros directores de cine coreanos de Zainichi como Sai Yoichi, Lee Sang-il, Yang Yong-hi, Oh Mipo y Sugino Kiki, mientras que los directores japoneses continuaron produciendo películas con temas de Zainichi.

‘Yakiniku Dragon’ (2018, Chong Wishing)

Películas contemporáneas de Zainichi (1990-Presente)

En 1993, el director Sai Yoichi lanzó una película premiada titulada *All Under the Moon.* Muchos críticos vieron la presentación de esta película como la mayor transición en la representación existente de los coreanos Zainichi en la industria cinematográfica. Basada en una novela llamada *Taxi Crazy Rapsody*, la historia se desarrolla cuando un taxista de Zainichi, Tadao, se enamora de un cantinero filipino. La representación melodramática de los personajes de Zainichi no era convencional porque rompía con la representación recurrente de los coreanos de Zainichi como miembros de la Yakuza o criminales violentos.

Desde 2000, muchas películas con temas de Zainichi como *Go* (2001), *Blood and Bones* (2004), *Break Through!* (2005) han sido lanzados. En comparación con la disponibilidad y representación limitadas en las películas anteriores con el tema de Zainichi, las películas estrenadas recientemente han permitido una representación más humanista de los coreanos de Zainichi. Además, películas con temas de Zainichi como *Our School* (2007) fueron dirigidas por directores de cine de Corea del Sur, respectivamente, Kim Myeong-joon. Esta tendencia transnacional ha aportado algunos nuevos conocimientos sobre el cine Zainichi contemporáneo al tiempo que refleja esta industria cinematográfica que cambia rápidamente.

Festivales de cine y premios

- Todo bajo la luna (1993) de Sai Yoichi
  - 67th Kinema Junpo - Premio a la mejor película
  - 36th Blue Ribbon Awards - Premio a la mejor película y premios a la mejor actriz
  - 18th Hochi Film Awards - Premio a la mejor película, Premio al mejor director, Premio a la mejor actriz
  - 48th Mainichi Film Awards - Premio a la mejor película y al mejor actor
  - 17 ° Premio de la Academia de Japón - Premio a la mejor película
- Ir (2001) de Isao Yukisada
  - Premios de Cine Hochi - Mejor Película
  - Premio de la Academia Japonesa - Mejor Fotografía; Mejor Director; Mejor Edición; mejor iluminación; Mejor Guión; Actuación sobresaliente de un actor en un papel principal; Recién llegado del año
  - Premios Blue Ribbon - Mejor director
  - Kinema Junpo – Mejor Director; La mejor película; Mejor guión
  - Mainichi Film Concours – Mejor Guión; Gran Premio Sponichi Premio Nuevo Talento
- Sangre y huesos (2004) de Yōichi Sai
  - Premio de la Academia Japonesa - Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto
  - Kinema Junpo – Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto
  - Premio de Cine Hochi - Mejor Director
- ¡Descubrimiento! (2005) de Kazuyuki Izutsu
  - 48th Blue Ribbon Awards - Mejor película
  - 27 ° Festival de Cine de Yokohama - Mejor Película, Mejor Director, Mejor Mejor Fotografía, Mejor Revelación
- Querido Pyongyang (2005) de Yang Yong-hi
  - 2006 Festival Internacional de Cine de Berlín - Ganador del premio Netpac
  - Festival de Cine de Sundance 2006 - Premio especial del jurado
- Sona, el otro yo (2010) de Yang Yong-hi
  - Festival Internacional de Cine de Busan 2009
  - Festival Internacional de Cine de Berlín 2010
  - 2010 Conexión Nipona
  - Festival de Cine Panasiático de 2011
- Nuestra Patria (2012) de Yang Yong-hi
  - Festival Internacional de Cine de Berlín 2012

Directores de cine Zainichi

- Arai, Hideo
- Chiba, Yasuki
- Chong, Wishing
- Izutsu, Kazuyuki
- kato, Tai
- Kim, Myeong-joon
- Kobayashi, Masaki
- Lee, Hak-in
- Lee, Joon-ik
- Lee, Sang Il
- Oguri, Kohei
- Oh, Mipo
- Oshima, Nagisa
- Parque, Yeong I
- Sai, Yoichi
- Sugino, Kiki
- Yang, Yong-Hi
- Yukisada, Isao

'Ihoujin no kawa' (1975, Lee-Hak In). Una película rara sobre Zainichi y las relaciones entre Japón y Corea del Sur. Es el primer largometraje dirigido por un director zainichi que explora estos temas.

Películas de temática Zainichi

1930

- Mira a esta mamá (1930)
- Señor gracias (1936)

Décadas de 1940-50

- La chica de la fábrica de ladrillos (1940)
- Niños de Corea (1952)
- La habitación de paredes gruesas (1956)
- Dotanba (La hora undécima, 1957)

1960s-70s

- Por el rostro de un hombre lo conocerás (1966)
- Tres borrachos resucitados (1968)
- Muerte por ahorcamiento (1968)
- Río del extraño (1975)
- Cementerio de Yakuza (1976)
- Tengi rojo (1979)

1980s-90s

- Imperio de los niños (1981)
- Para Kayako (1985)
- Todo bajo la luna (1993)

2000s-Presente

- Ir (2001)
- Forajido mortal: Rekka (2003)
- Sangre y huesos (2004)

- ¡Descubrimiento! (2005)
- Querido Pyongyang (2005)
- linda linda linda (2005)
- Nuestra escuela (2007)
- Fuera del viento (2007)
- ¡Pacchigi! Amor y paz (2007)
- Sona, el otro yo (2010)
- Romántico duro (2011)
- Nuestra Patria (2012)
- La voz del agua (2014)
- La sinfonía del cielo azul (2016)
- Búsqueda de Seúl (2016)
- Dragón Yakiniku (2018)

Los 50 mejores actores y actrices históricos del cine japonés

1. Toshiro Mifune

Toshiro Mifune (三船敏郎, Mifune Toshirō, 1 de abril de 1920 - 24 de diciembre de 1997) fue un actor japonés que apareció en más de 150 largometrajes. Es mejor conocido por su colaboración en 16 películas (1948–1965) con Akira Kurosawa en obras como Rashomon, Seven Samurai, The Hidden Fortress, Throne of Blood y Yojimbo. También interpretó a Miyamoto Musashi en Samurai Trilogy de Hiroshi Inagaki y una película anterior de Inagaki, Lord Toranaga en la miniserie de televisión de NBC Shōgun, y el almirante Isoroku Yamamoto en tres películas diferentes.

Inicios

Toshirō Mifune nació de padres japoneses metodistas en Tsingtao (transcripción del chino mandarín que también se escribe «Qingdao»), en Seitō. Debido a su nacimiento en China, sus padres le dieron también un nombre en chino mandarín (Sanchuan Minlang), además de su nombre de nacimiento en japonés (Toshirō Mifune). Su padre, Tokuzo Mifune, un hombre de negocios emigrado a China, lo familiarizó con la fotografía. Después de terminar la escuela, cursó estudios de bachillerato en el Instituto de Port Arthur y fue admitido en la Armada Imperial Japonesa, y cumplió con el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. Estando en la Armada, destacó por sus conocimientos de fotografía, y fue destinado a labores de reconocimiento aéreo.

Terminada la guerra, Mifune trabajó para Tōhō Films como asistente de cámara. Un amigo suyo envió, sin que él lo supiera, una fotografía suya a un casting de actores de cine en el que lo seleccionaron. A pesar de no haber emprendido la candidatura, aceptó hacerse actor. Su aprendizaje tuvo lugar en una escuela informal de arte dramático fundada por la compañía a raíz de una huelga de actores. En 1947, participó en una prueba para nuevos actores pero no fue admitido. No obstante, el director Kajiro Yamamoto se fijó en él y lo recomendó al director Senkichi Taniguchi, quien lo contrató para la que sería su debut como intérprete: la comedia Shin Baka Jidai (1947).

La era Kurosawa

En 1948, Mifune conoció a Akira Kurosawa, con quien trabó una sólida amistad de mutua colaboración que le proporcionó una rampa de despegue al éxito. Mifune fue el actor favorito del realizador nipón: a lo largo de su dilatada carrera, intervino en 16 de sus películas, la mayoría de las cuales se convirtieron en clásicos del cine japonés. Sus actuaciones, con una fuerte presencia interpretativa, encarnaron a personajes rígidos, duros y crudos de modales, como samuráis itinerantes y ronin, a los que a menudo matizaba con delicados y pícaros toques de humor.

Póster de la película 'Los siete samuráis' (1954).

Su rol en Los siete samuráis (1954), considerada una de las películas más influyentes del cine clásico, le otorgó reconocimiento internacional. Otra influyente película de esta etapa fue Rashomon (1950), donde interpretó a un asaltante involucrado en un asesinato.

«Mifune poseía una clase de talento que no había encontrado anteriormente en el mundo del cine japonés. Consistía, sobre todo, de la velocidad con la que se expresaba a sí mismo; era sorprendente. El actor japonés promedio hubiera necesitado diez pies de película para lograr mostrar una impresión, un sentimiento; Mifune solo necesitaba tres. La rapidez de sus movimientos era tal que en una sola acción expresaba lo que tomaba a los actores ordinarios tres movimientos para expresar. Él proyectaba todo hacia delante de una forma directa y con gran determinación, poseía el más agudo sentido del timing que haya visto jamás en un actor japonés. Y, además de su rapidez, poseía una sorprendentemente fina sensibilidad».

-Akira Kurosawa sobre Toshiro Mifune.

Mifune en 'Yojimbo' (1961)

A comienzos de los años 60, Mifune y Kurosawa se vieron afectados por crisis económicas, financieras y personales y se alejaron progresivamente, evitándose mutuamente a lo largo de tres décadas. La conocida exigencia del realizador en su constante búsqueda de la perfección respecto a los rodajes generó gran cantidad de estrés en Mifune, lo que quedó reflejado en anécdotas en las que el actor criticaba el comportamiento de Kurosawa. Su última película juntos fue Akahige (Barbarroja, 1965). A pesar de todo, Kurosawa consideró toda su vida a Mifune el más grande actor con el que había trabajado. Hisao Kurosawa, hijo del director, declaró en reiteradas ocasiones que su distanciamiento no se debió a disputas entre ellos.

Filmografía

- 1947 Snow Trail - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1947 These Foolish Times - partes 1 & 2 - dirigida por Kajiro Yamamoto
- 1948 El ángel ebrio - dirigida por Akira Kurosawa
- 1949 Duelo silencioso - dirigida por Akira Kurosawa
- 1949 Jakoman and Tetsu - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1949 Stray Dog - dirigida por Akira Kurosawa
- 1950 Escape at Dawn - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1950 Conduct Report on Professor Ishinaka - dirigida por Mikio Naruse
- 1950 Escándalo - dirigida por Akira Kurosawa
- 1950 Engagement Ring - dirigida por Keisuke Kinoshita
- 1950 Rashomon - dirigida por Akira Kurosawa
- 1951 Beyond Love and Hate - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1951 Elegy - dirigida por Kajiro Yamamoto
- 1951 The Idiot - dirigida por Akira Kurosawa
- 1951 Pirates - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1951 Meeting of the Ghost Après-Guerre - dirigida por Kiyoshi Saeki
- 1951 Conclusion of Kojiro Sasaki-Duel at Ganryu Island dirigida por Hiroshi Inagaki. Este fue el primero, pero no el último, en que Mifune fue Musashi Miyamoto
- 1951 The Life of a Horsetrader - dirigida por Keigo Kimura

- 1951 Who Knows a Woman's Heart - dirigida por Kajiro Yamamoto
- 1952 Vendetta for a Samurai - dirigida por Kazuo Mori
- 1952 Foghorn - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1952 Saikaku Ichidai Onna - dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1952 Jewels in our Hearts - dirigida por Yasuke Chiba
- 1952 Swift Current - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1952 The Man Who Came to Port - dirigida por Ishirō Honda
- 1953 My Wonderful Yellow Car - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1953 The The Last Embrace - dirigida por Masahiro Makino
- 1953 Love in a Teacup - dirigida por Yasuke Chiba
- 1953 The Eagle of the Pacific - dirigida por Ishiro Honda
- 1954 Los siete samuráis - dirigida por Akira Kurosawa
- 1954-56 Samurai Trilogy - dirigida por Hiroshi Inagaki
  - 1954 Samurai I: Musashi Miyamoto
  - 1955 Samurai II: Duel at Ichijoji Temple
  - 1956 Samurai III: Duel at Ganryu Island
- 1954 The Sound of Waves - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1954 The Black Fury - dirigida por Toshio Sugie
- 1955 A Man Among Men - dirigida por Kajiro Yamamoto
- 1955 All Is Well - Part 1 & 2 - dirigida por Toshio Sugie
- 1955 No Time for Tears - dirigida por Seiji Maruyama
- 1955 Crónica de un ser vivo - dirigida por Akira Kurosawa
- 1956 Rainy Night Duel - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1956 The Underworld - dirigida por Kajiro Yamamoto
- 1956 Settlement of Love - dirigida por Shin Saburi
- 1956 A Wife's Heart - dirigida por Mikio Naruse
- 1956 Scoundrel - dirigida por Nabuo Aoyagi
- 1956 Rebels on the High Seas - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1957 Trono de sangre - dirigida por Akira Kurosawa
- 1957 A Man in the Storm - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1957 Be Happy, These Two Lovers - dirigida por Ishiro Honda
- 1957 Yagyu Secret Scrolls - part 1 - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1957 A Dangerous Hero - dirigida por Hideo Suzuki
- 1957 The Lower Depths - dirigida por Akira Kurosawa
- 1957 Downtown - dirigida por Yasuki Chiba
- 1958 Yagyu Secret Scrolls - part 2 - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1958 Tokyo Holiday - dirigida por Kajiro Yamamoto
- 1958 El hombre del carrito - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1958 The Happy Pilgrimage - dirigida por Yasuki Chiba
- 1958 All About Marriage - cameo no acreditado - dirigida por Kihachi Okamoto
- 1958 Theater of Life - dirigida por Toshio Sugie
- 1958 La fortaleza escondida - dirigida por Akira Kurosawa
- 1959 Boss of the Underworld - dirigida por Kihachi Okamoto
- 1959 Samurai Saga - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1959 The Saga of the Vagabonds - dirigida por Toshio Sugie
- 1959 Desperado Outpost - dirigida por Kihachi Okamoto
- 1959 The Birth of Japan - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1960 The Last Gunfight - dirigida por Kihachi Okamoto
- 1960 The Gambling Samurai - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1960 Storm Over the Pacific - dirigida por Shūe Matsubayashi
- 1960 Man Against Man - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1960 The Bad Sleep Well - dirigida por Akira Kurosawa
- 1960 The Masterless 47 - part 1 - dirigida por Toshio Sugie

- 1961 The Story of Osaka Castle - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1961 The Masterless 47 - part 2 - dirigida por Toshio Sugie
- 1961 Yojimbo también conocida como The Bodyguard - dirigida por Akira Kurosawa
- 1961 The Youth and his Amulet - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1962 Ánimas Trujano también conocida como The Important Man - dirigida por Ismael Rodríguez
- 1962 Sanjuro - dirigida por Akira Kurosawa
- 1962 Tatsu - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1962 Chushingura: Hana no Maki, Yuki no Maki - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1963 Wings over the Pacific - dirigida por Shūe Matsubayashi
- 1963 High and Low también conocida como Heaven and Hell - dirigida por Akira Kurosawa
- 1963 Legacy of the 500,000 - dirigida por Toshirō Mifune
- 1963 The Great Thief - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1964 Whirlwind - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1965 Samurai Assassin también conocida como Samurai - dirigida por Kihachi Okamoto
- 1965 Barbarroja - dirigida por Akira Kurosawa
- 1965 Sanshiro Sugata - dirigida por Seiichiro Uchikiro - esta es una adaptación de los filmes de Kurosawa, en Sanshiro Sugata y Sanshiro Sugata parte 2
- 1965 Retreat from Kiska - dirigida por Seiji Maruyama
- 1965 Fort Graveyard - dirigida por Kihachi Okamoto
- 1966 Wild Goemon - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1966 The Sword of Doom - dirigida por Kihachi Okamoto
- 1966 The Adventure of Kigan Castle - dirigida por Senkichi Taniguchi
- 1966 The Mad Atlantic - dirigida por Jun Fukuda
- 1966 Grand Prix - dirigida por John Frankenheimer. Este fue el primer filme en inglés de Mifune - aprendió inglés fonéticamente - se ha informado de que su voz se utilizó en el estreno - Todas las versiones de la película después del doblaje por Paul Frees, a excepción de las escenas en las que habla japonés, donde se utilizó su voz
- 1967 Rebelión - dirigida por Masaki Kobayashi
- 1967 The Longest Day of Japan - dirigida por Kihachi Okamoto
- 1968 The Sands of Kurobe - dirigida por Kei Kumai
- 1968 Almirante Yamamoto - dirigida por Seiji Maruyama
- 1968 Gion Festival - dirigida por Daisuke Itō y Tetsuya Yamanouchi
- 1968 Hell in the Pacific - dirigida por John Boorman - se filmó con dos finales distintos para el mercado japonés y el estadounidense, y ambos están disponibles en las versiones de vídeo actuales
- 1969 Samurai Banners - dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1969 5,000 Kilometers to Glory - dirigida por Koreyoshi Kurahara
- 1969 Battle of the Japan Sea - dirigida por Seiji Maruyama
- 1969 El león rojo - dirigida por Kihachi Okamoto
- 1969 Shinsengumi - dirigida por Tadashi Sawashima
- 1970 Zatoichi Meets Yojimbo - dirigida por Kihachi Okamoto
- 1970 The Ambitious - dirigida por Daisuke Ito
- 1970 Incident at Blood Pass - dirigida por Hiroshi Inigaki
- 1970 The Walking Majo - dirigida por Koji Senno, Nobuaki Shirai y Keith Eric Burt
- 1970 The Militarists - dirigida por Hiromichi Horikawa
- 1971 Red Sun - dirigida por Terence Young - No estrenada en Estados Unidos hasta 1972
- 1975 Paper Tiger - dirigida por Ken Annakin
- 1976 La batalla de Midway - dirigida por Jack Smight
- 1977 Proof of the Man - dirigida por Junya Sato
- 1977 Japanese Godfather: Ambition - dirigida por Sadao Nakajima
- 1977 Shogun's Samurai - dirigida por Kinji Fukasaku
- 1978 Dog Flute - dirigida por Sadao Nakajima
- 1978 Lady Ogin - dirigida por Kei Kajima
- 1978 Japanese Godfather: Conclusion - dirigida por Sadao Nakajima
- 1978 The Fall of Ako Castle - dirigida por Kinji Fukasaku

- 1978 Lord Incognito - dirigida por Tetsuya Yamauchi
- 1979 Winter Kills - dirigida por William Richart
- 1979 The Adventures of Kosuke Kindaichi - dirigida por Nobuhiku Kobayashi
- 1979 Secret Detective Investigation-Net in Big Edo - dirigida por Akinori Matsuo
- 1979 1941 - dirigida por Steven Spielberg
- 1981 Bushido Blade - dirigida por Tsugunobu Kotani
- 1981 Port Arthur - dirigida por Toshio Masuda
- 1981 Shogun - dirigida por Jerry London. Esto se vio en la televisión de EE. UU. y como una versión teatral en el resto del mundo.
- 1981 Inchon! - dirigida por Terence Young.
- 1982 The Challenge - dirigida por John Frankenheimer
- 1983 Conquest - dirigida por Sadao Nakajima
- 1983 Theater of Life - dirigida por Sadao Nakajima, Junya Sato y Kinji Fukasaku
- 1983 Battle Anthem - dirigida por Toshio Masuda
- 1984 The miracle of Joe the Petrel - dirigida por Toshiya Fujita
- 1985 Legend of the Holy Woman - dirigida por Toru Murakawa
- 1986 Song of Genkai Tsurezure - dirigida por Masanobu Deme
- 1987 Shatterer - dirigida por Tonino Valerii
- 1987 Tora-san Goes North - dirigida por Yoji Yamada
- 1987 Princess from the Moon - dirigida por Kon Ichikawa
- 1989 Demons in Spring - dirigida por Akira Kobayashi
- 1989 Death of a Tea Master - dirigida por Kei Kumai
- 1989 cf Girl - dirigida por Izo Hashimoto
- 1991 Strawberry Road - dirigida por Koreyoshi Kurihara
- 1991 Shogun Mayeda - dirigida por Gordon Hessler
- 1992 Helmet - dirigida por Gordon Hessler
- 1992 Shadow of the Wolf - dirigida por Jacques Dorfman
- 1994 Picture Bride - dirigida por Kayo Hatta
- 1995 Deep River - dirigida por Kei Kumai

Premios

Festival Internacional de Cine de Venecia

Año	Categoría	Película	Resultado
1961	Copa Volpi al mejor actor	Yojimbo	Ganador
	Premio New Cinema - Mejor actor		Ganador
1965	Copa Volpi al mejor actor	Barbarroja	Ganador

Mifune recibió la Medalla de Honor con Cinta Púrpura y la Orden del Tesoro Sagrado del Gobierno japonés en los años 1986 y 1993 respectivamente. Fue miembro del jurado del 8º y 10º Festival Internacional de Cine de Moscú.

Muerte

El 24 de diciembre de 1997, Mifune falleció a los 77 años de edad en un hospital de Mitaka, Tokio. Un familiar suyo declaró que llevaba algún tiempo enfermo, pero no especificó la causa de su muerte. Más tarde fue revelado que el actor falleció a causa de un cáncer de páncreas y un falló múltiple de órganos. Su cuerpo fue enterrado en el Cementerio Shunjuen ubicado en Kawasaki, Kanagawa, Japón.

2. Setsuko Hara

Setsuko Hara (原節子, Hara Setsuko, 17 de junio de 1920 - 5 de septiembre de 2015) fue una actriz japonesa. Aunque es mejor conocida por sus actuaciones en las películas Late Spring (1949) y Tokyo Story (1953) de Yasujirō Ozu, ya había aparecido en 67 películas antes de trabajar con Ozu.

Setsuko Hara nació en Masae Aida (会田昌江, Aida Masae) en lo que ahora es Hodogaya-ku, Yokohama en una familia con tres hijos y cinco hijas. Su hermana mayor estaba casada con el director de cine Hisatora Kumagai, lo que le dio una entrada en el mundo del cine: él la animó a abandonar la escuela, lo cual hizo, y luego se fue a trabajar a Nikkatsu Studios en Tamagawa, en las afueras de Tokio, en 1935. Debutó a los 15 años, con un nombre artístico que le dio el estudio en "Do Not Hesitate Young Folks!" (ためらふ勿れ若人よ, tamerau nakare wakōdo yo).

Saltó a la fama como actriz en la coproducción germano-japonesa de 1937 Die Tochter des Samurai (La hija del samurái), conocida en Japón como Atarashiki Tsuchi (La nueva tierra), dirigida por Arnold Fanck y Mansaku Itami. En la película, Hara interpreta a una mujer que intenta sin éxito inmolarse en un volcán. Continuó interpretando heroínas trágicas en muchas de sus películas hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, como The Suicide Troops of the Watchtower (1942) y The Green Mountains (1949), dirigida por Tadashi Imai, y Hacia la batalla decisiva en el cielo, dirigida por Kunio Watanabe.

Hara permaneció en Japón después de 1945 y continuó haciendo películas. Protagonizó la primera película de posguerra de Akira Kurosawa, No Regrets for Our Youth (1946). También trabajó con el director Kimisaburo Yoshimura en A Ball at the Anjo House (1947) y con Keisuke Kinoshita en Here's to the Girls (1949). En todas estas películas, fue retratada como la "nueva" mujer japonesa, esperando un futuro brillante. Sin embargo, en la mayoría de sus películas, especialmente en las dirigidas por Yasujirō Ozu y Mikio Naruse, interpreta a la típica mujer japonesa, ya sea como hija, esposa o madre.

Kiyo Kuroda (izquierda) y Setsuko Hara (derecha) en Atami, Shizuoka en 1936 (la edición de julio de 1936 de Nikkatsu Gahō)

La primera película de seis de Hara con Yasujirō Ozu fue Late Spring (1949), y su colaboración duraría los siguientes doce años. En Primavera Tardía, interpreta a Noriko, una hija devota que prefiere quedarse en casa y cuidar de su padre que casarse, a pesar de las presiones de los miembros de su familia. En Early Summer (1951), interpretó a un personaje no relacionado también llamado Noriko, que quería casarse y encuentra el coraje para hacerlo sin la aprobación de su familia. A esto le siguió Tokyo Story (1953), quizás la película más conocida de ella y Ozu, en la que interpretó a una viuda, también llamada Noriko, cuyo marido murió en la guerra. Su devoción por su difunto esposo la preocupa, sus suegros, quienes insisten en que ella debe seguir adelante y volver a casarse.

El último papel importante de Hara fue Riku, la esposa de Ōishi Yoshio, en la película Chushingura (1962).

Hara, que nunca se casó, es apodada "la Virgen Eterna" en Japón y es un símbolo de la era dorada del cine japonés de los años 50. Dejó de actuar en 1963 (el año en que Ozu murió), y posteriormente llevó una vida aislada en Kamakura, donde se hicieron muchas de sus películas con Ozu, rechazando todas las entrevistas y fotografías.

Durante años, la gente especuló sobre sus razones para salir del ojo público. La propia Hara confesó durante su conferencia de prensa final que nunca disfrutó realmente de la actuación y que solo la usaba como un medio para mantener a su familia; sin embargo, muchas personas continuaron especulando sobre su posible relación romántica con Ozu o la posibilidad de que le fallara la vista. Hara era una ávida fumadora y bebedora.

Después de ver una película de Setsuko Hara, el novelista Shūsaku Endō escribió: *"Suspiraríamos o soltaríamos un gran suspiro desde lo más profundo de nuestro corazón, porque lo que sentimos fue precisamente esto: ¿Es posible que exista una mujer así en este ¿mundo?".*

En 'Historia de Tokio' (1953)

Después de más de medio siglo de reclusión, Hara murió de neumonía en un hospital de la prefectura de Kanagawa, el 5 de septiembre de 2015, a la edad de 95 años. Su muerte no fue reportada por los medios hasta el 25 de noviembre de ese año debido únicamente a su familia, acercarse a ellos más tarde (presumiblemente por privacidad). La película de anime Millennium Actress (2001), dirigida por Satoshi Kon, se basa en parte en su vida, aunque fue producida y estrenada más de una década antes de su muerte.

Hara es considerada por muchos críticos y cineastas como la mejor actriz japonesa de todos los tiempos. Yasujiro Ozu, con quien trabajó seis veces, dijo de ella en 1951: *"Es raro que una actriz actúe tan bien como Setsuko Hara. Es un rábano, sin más que revelar su propia ignorancia del director que no se fija en el rábano. De hecho, sin halagos, creo que es la mejor actriz de cine japonesa"*. En su autobiografía de 1991, Chishu Ryu describió a Hara como *"no solo hermosa, sino también una actriz habilidosa. No cometía errores".* Ozu rara vez elogiaba a los actores, pero sí decía: *"Ella es buena, significaba que ella era realmente algo".*

En 2000, Hara fue seleccionada por celebridades como la mejor actriz japonesa en la lista de Kinema Jumpo de los mejores actores y actrices de cine del siglo XX.

'Primavera tardía' (1949)

Filmografía

- Tamerau nakare wakodo yo (1935) - Osetsu
- Shînya no taiyô (1935) - Kimie Oda
- Midori no chiheisen zenpen (1935)
- Midori no chiheisen kohen (1935)
- Hakui no kajin (1936) - Yukiko
- Kochiyama Soshun (1936) - Onami
- Yomeiri mae no musume tachi (1936)
- Seimei no kanmuri (1936) - Ayako Arimura
- Tange sazen: Nikko no maki (1936)
- Kenji a sono imôto (1937)
- La hija del samurái (1937) - Misuko Yamato
- Tokai Bijoden (1937)
- Jaja no kyoku I (1937) - Keiko
- Jaja no kyoku II (1937) - Keiko
- El gigante (1938) - Chiyo
- Den'en kôkyôgaku (1938) - Yukiko

- Shogun no magô (1938) - Kireii Nae Sasano
- Fuyu no yado (1938)
- Uruwashiki shuppatsu (1939) - Tomiko Hojo
- Chushingura (1939, parte 1, 2) - Oteru
- La Brigada Naval en Shanghai (1939) - joven china
- Machi (1939) - Sonomi Kihara
- Onna no kyôshitsu (1939, parte 1, 2) - Chen Feng-ying
- Tokio no josei (1939) - Setsuko Kimizuka
- Hikari to kage (1940, parte 1, 2) - Sahoko Katsura
- Toyuki (1940) - Actriz de Showa Kinema
- Totsugu hola hecho (1940) - Yoshiko
- Hebihimesama (1940) - Koto Hime
- Onna no machi (1940) - Iné
- Futari no sekai (1940)
- Shimai no Yakusoku (1940) - Sachiko
- Anî no hânayomê (1941) - Akiko
- Ôinaru kanô (1941)
- Kêkkon no seitaî (1941) - Haruko Sanno
- Una historia de liderazgo (1941) - hija mayor
- Kibo no aozora (1942) - Chizuko
- Seishun no kiryû (1942) - Makiko, su hermana
- Wakai-sensei (1942) - Tomiko Hirayama
- Midori no daichi (1942) - Esposa Hatsue
- Jaja no chizu (1942) - Kirie
- Hawai Mare Oki Kaisen (La guerra en el mar de Hawai a Malay, 1942) - Kikuko
- Hawai · Maree oki kaisen (1942) - Kikuko
- Ahen senso (también conocido como La guerra del opio, 1943) - Airan (Ai Lan)
- Boro no kesshitai (1943) - Yoshiko
- Hacia la batalla decisiva en el cielo (1943) - hermana mayor
- Viento abrasador (1943) - Kumiko
- Tropas suicidas de la Atalaya (1943) - La esposa del comandante Takazu
- Ikari no umi (1944) - Mitsuko Hiraga
- Águilas jóvenes (1944)
- Shôri no hi hecho (1945)
- Kita no san-nin (1945) - Sumiko Ueno
- Koi no fuunji (1945) - Yukiko Hasebe
- Midori no kokkyô (1946) - Maki Kuriyama
- Reijin (1946) - Keiko
- Sin remordimientos por nuestra juventud (1946) - Yukie Yagihara
- Kakedashi jidai (1947) - Miyako Tomoda
- Un baile en la casa de Anjo (1947) - Atsuko Anjô
- Onnadake no yoru (1947)
- Sanbon yubi no otoko (1947) - Shizuko
- Yuwaku (1948) - Takako
- Toki no teizo: zengohen (1948)
- Fujisancho (1948)
- Taifuken no onna (1948) - Kuriko Sato
- Kofuku no genkai (1948)
- Presidente y empleada (1948) - Chica de tienda
- Hotel Tonosama (1949) - Aki Nagaoka
- Ojôsan kanpai (Aquí está la joven dama, 1949) - Yasuko Ikeda
- Aoi sanmyaku (1949) - Yukiko Shimazaki
- Zoku aoi sanmyaku (1949) - Yukiko Shimazaki
- Primavera tardía (1949, dirigida por Ozu) - Noriko Somiya
- Shirayuki-sensei a kodomo-tachi (1950) - Kayoko Amamiya
- Arupisu monogatari: Yasei (1950)
- Nanairo no hana (1950) - Teruko Kashiwagi
- Joi no Shinsatsushitsu (1950) - Dr. Tajima
- El idiota (1951) - Taeko Nasu
- Principios de verano (1951, dirigida por Ozu) - Noriko Mamiya
- Comida (1951) - Michiyo Okamoto
- Kaze futatabi (1952)
- Kin no tamago: Chica dorada (1952)
- Tôkyô no koibito (1952) - Yuki
- Shirauo (1953) - Sachiko
- Historia de Tokio (1953, dirigida por Ozu) - Noriko Hirayama
- El sonido de la montaña (1954) - Ogata Kikuko
- Non-chan Kumo ni Noru (1955) - Madre de Nobuko
- Uruwashiki jaja (1955) - Mitsuyo Ôta
- Shuu (1956) - Fumiko
- Aijo no kessan (1956) - Katsuko
- Kon'yaku sanbagarasu (1956)
- Jôshû to tomo ni (1956) - Sugiyama, gerente
- Ani to sono musume (1956) - Akiko Mamiya
- Ōban (1957) - Kanako Mori
- Crepúsculo de Tokio (1957, dirigida por Ozu) - Takako Numata
- Chieko-sho (1957) - Chieko Takamura
- Zoku Ôban: gallina Fûun (1957) - Kanako Arishima
- Saigo no dasso (1957) - Tomiko

- Zokuzoku Ôban: Dotô gallina (1957) - Kanako Arishima
- Onna de aru koto (1958) - Ichiko
- Vacaciones en Tokio (1958) - Presidente
- Oban kanketsu gallina (1958)
- Onna gokoro (1959) - Isoko
- Los tres tesoros (1959) - Amaterasu, la diosa del sol
- Robo no ishi (1960) - Oren Aikawa
- Hijas, esposas y una madre (1960) - Sanae Sakanoshi, la hija mayor
- Fundoshi isha (1960) - Iku, esposa de Keisai
- Otoño tardío (1960, dirigida por Ozu) - Akiko Miwa
- El final del verano (1961, dirigida por Ozu) - Akiko
- Musume a watashi (1962) - Chizuko Iwatani
- Chushingura (1962) - Riku (papel final de la película)

3. Takashi Shimura

Takashi Shimura (志村喬, *Shimura Takashi*, 12 de marzo de 1905 - 11 de febrero de 1982) fue un actor japonés que apareció en más de 200 películas entre 1934 y 1981. Apareció en 21 de las 30 películas de Akira Kurosawa (más que ninguno otro), incluso como actor principal en *Drunken Angel* (1948), *Rashomon* (1950), *Ikiru* (1952) y *Seven Samurai* (1954). Interpretó al profesor Kyohei Yamane en *Godzilla* original de Ishirō Honda (1954). Por sus contribuciones a las artes, el gobierno japonés condecoró a Shimura con la Medalla con Cinta Púrpura en 1974 y la Orden del Sol Naciente, 4ª Clase, Rayos de Oro con Rosetón en 1980.

Shimura nació en Ikuno, Prefectura de Hyōgo, Japón. Su nombre de nacimiento era Shimazaki Shōji (島崎捷爾). Sus antepasados eran miembros de la clase samurái: en 1868 su abuelo participó en la Batalla de Toba-Fushimi durante la Guerra Boshin. Shimura ingresó a la escuela primaria de Ikuno en 1911 y a la primera escuela secundaria de Kobe en 1917. Se perdió dos años de escuela debido a un caso leve de tuberculosis y, posteriormente, se mudó a la escuela secundaria de la prefectura de Nobeoka, prefectura de Miyazaki, donde su padre había sido trasladado por su empleador, Mitsubishi Mining. En la escuela secundaria Nobeoka, se destacó en inglés y participó activamente en la revista de la sociedad literaria, a la que contribuyó con poesía. También se convirtió en una estrella del club de remo. En 1923, ingresó a la Universidad de Kansai, pero después de la jubilación de su padre, la familia ya no podía pagar los costos de un curso de tiempo completo y cambió al curso vespertino de literatura inglesa a tiempo parcial, apoyándose trabajando en el Osaka. Entre los profesores del Departamento de Literatura Inglesa estaban el dramaturgo Toyo-oka Sa-ichirō (豊岡佐一郎) y el erudito de Shakespeare Tsubouchi Shikō (坪内士行). Estos dos inspiraron en Shimura un entusiasmo por el drama. Se unió a la Sociedad de Estudios Teatrales de la Universidad y en 1928 formó un grupo teatral amateur, el Shichigatsu-za (七月座) con Toyo-oka como director. Comenzó a faltar al trabajo debido al tiempo que dedicaba a las actividades teatrales y finalmente perdió su trabajo. Luego dejó la universidad para intentar ganarse la vida en el teatro. El Shichigatsu-za se volvió profesional y comenzó a hacer giras, pero tuvo dificultades financieras y se retiró.

Tras el fracaso del Shichigatsu-za, Shimura volvió a Osaka, donde empezó a conseguir papeles en obras radiofónicas. En 1930 se incorporó a la compañía de teatro Kindaiza (近代座) y se convirtió en actor de pleno derecho. Hizo una gira por China y Japón con Kindaiza, pero en 1932 dejó la compañía y regresó nuevamente a Osaka, donde apareció con las compañías Shinseigeki (新声劇) y Shinsenza (新選座). Las películas sonoras estaban llegando en ese momento y Shimura se dio cuenta de que brindarían oportunidades para los actores entrenados en teatro. En 1932 se incorporó a los estudios de Kioto de la productora cinematográfica Shinkō Kinema. Hizo su debut cinematográfico en la película muda *Ren'ai-gai itchōme de* 1934 (恋愛街一丁目: *Number One, Love Street*). La primera película en la que tuvo un papel hablado fue *Chūji uridasu* (忠次売出す) de 1935, dirigida por Mansaku Itami. Su primer papel importante en una película fue como detective en *la Elegía de Osaka* de 1936 de Mizoguchi Kenji (*Naniwa erejii*;浪華悲歌).

Shimura como un burócrata con una enfermedad terminal en '*Ikiru*'de Kurosawa

La película que estableció su reputación como actor de primer nivel fue *Akanishi Kakita* (赤西蠣太: *Capricious Young Man*) de Itami Mansaku de 1936. En 1937 se mudó a los estudios de Kioto de la corporación cinematográfica Nikkatsu, y entre entonces y 1942 apareció en casi 100 películas. Su papel más notable en estos años fue el de Keishirō en la serie de larga duración *Umon Torimono-chō* (右門捕物帖), protagonizada por Kanjūrō Arashi. También demostró su considerable habilidad como cantante en la "cine-opereta" de 1939, *Singing Lovebirds*. Durante este tiempo, el régimen político en Japón se estaba volviendo cada vez más opresivo, y Shimura fue arrestado por la Policía Superior Especial (Tokubetsu Kōtō Keisatsu), conocido como Tokkō y se mantuvo durante unas tres semanas debido a su asociación anterior con grupos de teatro de izquierda. Finalmente fue puesto en libertad gracias al reconocimiento de su esposa Masako y su compañero actor Ryūnosuke Tsukigata. Se dice que hizo uso de esta experiencia más tarde cuando interpretó a un oficial de Tokkō en *No Regrets for Our Youth* de Akira Kurosawa de 1946. Cuando Nikkatsu y Daiei se fusionaron en 1942, Shimura se mudó a los estudios Kōa Eiga y luego en 1943 a Tōhō. Unas semanas antes del final de la Guerra del Pacífico en agosto de 1945, el hermano mayor de Shimura fue asesinado en el sudeste asiático.

En 1943, Shimura apareció como el viejo maestro de jujutsu Murai Hansuke, un personaje basado en el histórico Hansuke Nakamura, en la película debut de Kurosawa, *Sanshiro Sugata*. Junto con Toshirō Mifune, Shimura es el actor más asociado con Kurosawa: eventualmente apareció en 21 de las 30 películas de Kurosawa. De hecho, la colaboración cinematográfica de Kurosawa con Shimura, desde *Sanshiro Sugata* en 1943 hasta *Kagemusha* en 1980, comenzó antes y duró más que su trabajo con Mifune (1948-1965). Las actuaciones de Shimura para Kurosawa incluyeron al médico en *Drunken Angel* (1948), al detective veterano en *Stray Dog* (1949), el abogado defectuoso en *Scandal* (1950), el leñador en *Rashomon* (1950), el burócrata mortalmente enfermo en *Ikiru* (1952) y el samurái principal Kambei en *Seven Samurai* (1954). Kurosawa escribió el papel en *Kagemusha* específicamente para Shimura, pero las escenas fueron eliminadas del lanzamiento occidental, por lo que muchos en Occidente no sabían que él había estado en la película. El lanzamiento en DVD de la película de The Criterion Collection restauró el metraje de Shimura.

Shimura apareció en varias películas de Tōhō *kaiju* (monstruo gigante) y *tokusatsu* (efectos especiales), muchas de las cuales fueron dirigidas por el buen amigo y colega de Kurosawa, Ishirō Honda. Los papeles de Shimura incluyeron al profesor Kyohei Yamane en el *Godzilla* original (1954), un personaje que repitió brevemente en *Godzilla Raids Again* (1955).

Shimura murió el 11 de febrero de 1982 en Tokio, Japón, de enfisema a la edad de 76 años. Sus efectos fueron presentados en el Centro de Cine del Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio.

Filmografía

- *Number One, Love Street* (1934) como el padre de Osachi
- *Umon torimonochō: Harebare gojûsantsugi - Ranma hen* (1935) como Santa
- *Umon torimonochō: Harebare gojûsantsugi* (1935)
- *Chuji uridasu* (1935)
- *Umon torimonochō: Harebare gojûsantsugi - gallina Saiketsu* (1936)
- *Elegía de Osaka* (1936) como inspector
- *Shura hakkō: Dai-san-pen* (1936)
- *Chûretsu nikudan sanyûshi* (1936)
- *Akanishi Kakita* (1936) como Taranoshin Tsunomata
- *Seishun gonin otoko: Zempen* (1937)
- *Seishun gonin otoko: Kohen* (1937)
- *Taki no shiraito* (1937)
- *Mitokomon kaikokuki* (1937)
- *Jiraiya* (1937) como Gundayū Yao
- *Chikemuri Takadanobaba* (1937) como Takusan
- *La moneda de la calavera* (1938)
- *Kurama Tengu* (1938) como Kichinosuke Saigō
- *Shamisen yakuza* (1938) como Heisuke
- *Yami no kageboshi* (1938)
- *Jigoku no mushi* (1938)
- *Akagaki Genzō* (1938) como Jōzaemon Sakaya
- *Yajikita dochuki* (1938)
- *Shusse taikoki* (1938)
- *Mazo* (1938)
- *Zoku mazō - Ibara Ukon* (1939)
- *Edo no akutaro* (1939)
- *Cantando tortolitos* (1939) como Kyōsai Shimura
- *Tsubanari ronin* (1939) como Sherikov
- *Shunjū ittōryū* (1939) como Jūbei Tamon
- *Miyamoto Musashi: Dai-san-bu - Kenshin ichiro* (1940)
- *Minato de Zoku Shimizu* (1940)
- *Castillo fantasma* (1940)
- *Oda Nobunaga* (1940)
- *Umi wo wataru sairei* (1941)
- *Sugata naki fukushū* (1941)
- *Edo saigo no hola* (1941)
- *Miyamoto Musashi: Ichijoji ketto* (1942)
- *Hahakogusa* (1942)
- *Sanshiro Sugata* (1943, Kurosawa) como Hansuke Murai
- *Himetaru kakugo* (1943) como Ryōkichi Ishikawa
- *Kaigun* (1943)
- *Jaja no kinembi* (1943)
- *Kato hayabusa sento-tai* (1944)
- *La más bella*, también conocida como *la más bella* (1944, Kurosawa) como el jefe Goro Ishida
- *Shibaido* (1944)
- *San-jaku sagohei* (1944) como Yasukichi Ito
- *Nichijō no tatakai* (1944)
- *Tokkan ekichō* (1945)
- *Ai to chikai* (1945) como el padre de Murai, principio
- *Kita no san-nin* (1945) como Masaki
- *Koi no fuunjii* (1945) como el teniente Okamoto
- *Los hombres que pisan la cola del tigre* (1945, Kurosawa) como Kataoka
- *Minshū no Teki* (1946)
- *Los que hacen el mañana* (1946) como director de teatro
- *Juichinin no jogakusei* (1946)
- *Sin remordimientos por nuestra juventud* (1946, Kurosawa) como el comisionado de policía 'Poison Strawberry' Dokuichigo
- *Aru yo no Tonosama* (1946)
- *Four Love Stories* (1947) como el padre de Masao (parte 1)
- *Veinticuatro horas de una vida secreta* (1947)
- *Camino de nieve* (1947) como Nojiro
- *Haru no mezame* (1947) como Kenzō Ogura
- *A Second Life* (1948) como líder sindical
- *Ángel borracho* (1948, Kurosawa) como Doctor Sanada
- *Vida de una mujer* (1949) como Murata
- *El duelo silencioso* (1949, Kurosawa) como Dr. Konosuke Fujisaki
- *Lady from Hell* (1949) como jefe de policía
- *Mori no Ishimatsu* (1949)
- *Stray Dog* (1949, Kurosawa) como el detective Sato. Ganó el premio al Mejor Actor en el Mainichi Film Concours de 1950.
- *Onna koroshi abura jigoku* (1949)
- *Ore wa yojinbo* (1950)
- *Ma no ogon* (1950)
- *Shunsetsu* (1950)
- *Boryoku no machi* (1950)
- *Scandal* (1950, Kurosawa) como el abogado Hiruta
- *Ikari no machi* (1950) como el padre de Kimiko
- *Rashomon* (1950, Kurosawa) como Kikori, el leñador
- *Yoru no hibotan* (1950)

- *Tenya wanya* (1950)
- *Ginza Sanshiro* (1950)
- *Datsugoku* (1950)
- *Ai to nikushimi no kanata e* (1951)
- *Elegía* (1951)
- *El idiota* (1951, Kurosawa) como Ono, el padre de Ayako
- *Kedamono no yado* (1951)
- *Aoi shinju* (1951)
- *Mesu inu* (1951) como Horie
- *Hopu-san: sarariiman no maki* (1951)
- *La vida de un comerciante de caballos* (1951) como Rokutaro Kosaka
- *Nusumareta koi* (1951)
- *Vendetta for a Samurai* (1952) como Jinzaemon Kawai
- *La piel del sur* (1952)
- *muteki* (1952)
- *La vida de Oharu* (1952) como anciano
- *Sengoku Burai* (1952)
- *Bijo to touzoku* (1952) como Yoshimichi
- *Ikiru* (1952, Kurosawa) como Kanji Watanabe
- *Oka wa hanazakari* (1952) como Kenkichi Kimura
- *Minato y kita otoko* (1952) como Okabe
- *Fuun senryobune* (1952)
- *Hoyo* (1953) como Watanabe, alias Nabesan
- *Tobo chitai* (1953)
- *Yoru no owari* (1953) como Yoshikawa
- *Taiheiyō no washi* (1953) como coronel A, oficial de estado mayor del ejército
- *Siete samuráis* (1954, Kurosawa) como Kambei Shimada
- *Jirochō sangokushi: kaitō-ichi no abarenbō* (1954)
- *Asakusa no yoru* (1954) como Komazo
- *Kimi shinitamo koto nakare* (1954)
- *Jaja no hatsukoi* (1954)
- *Shin kurama tengu daiichi wa: Tengu shutsugen* (1954)
- *Godzilla* (1954) como Dr. Kyohei Yamane
- *Shin kurama tengu daini wa: Azuma-dera no ketto* (1954)
- *Bazoku geisha* (1954) como Kotaro Yamabe
- *Mekura-neko* (1955)
- *Godzilla ataca de nuevo* (1955) como Dr. Kyohei Yamane-hakase
- *Mugibue* (1955) como el padre de Nobuo
- *Sin tiempo para lágrimas* (1955) como Tatsurō Shimamura
- *Sanjusan go sha otonashi* (1955)
- *Shin kurama tengu daisanbu* (1955)
- *Muttsuri Umon torimonocho* (1955)
- *Geisha Konatsu: Hitori neru yo no Konatsu* (1955) como Sakuma
- *Sugata naki mokugekisha* (1955) como Inspector Kasai
- *Asagiri* (1955)
- *Vivo con miedo*, también conocido como *Registro de un ser vivo* (1955, Kurosawa) como Dr. Harada
- *Samurai III: Duel at Ganryu Island* (1956) como Sado Nagaoka, el oficial de la corte
- *Shin, Heike monogatari: Yoshinaka o meguru sannin no onna* (1956) como Sanemori Saito
- *Wakai ki* (1956) como el padre de Hanako
- *Kyatsu o nigasuna* (1956) como Nagasawa
- *El inframundo* (1956) como Tsunejiro Furuya
- *Godzilla, rey de los monstruos* (1956) como Dr. Yamane
- *Narazu-mono* (1956) como Juzo
- *Tōkyō hanzai chizu* (1956)
- *Bokyaku no hanabira* (1957)
- *Trono de sangre* (1957, Kurosawa) como Noriyasu Odagura
- *Yama a kawa no aru machi* (1957)
- *Kono futari ni sachi son* (1957)
- *Sanjūrokunin no jōkyaku* (1957) como Yamagami - Detective
- *Arakure* (1957)
- *Bokyaku no hanabira: Kanketsuhen* (1957)
- *Kiken na eiyu* (1957)
- *Yuunagi* (1957) como Yasunori Igawa
- *Aoi sanmyaku Shinko no maki* (1957)
- *Zoku Aoi sanmyaku Shinko no maki* (1957)
- *Dotanba* (1957)
- *Los misteriosos* (1957) como Dr. Tanjiro Adachi
- *Ohtori-jo no hanayome* (1958)
- *Edokko matsuri* (1958) como Hōkinokami Aoyama
- *Los 47 Ronin leales* (Chūshingura, 1958) como Jūbei Ōtake
- *Siete de Edo* (1958) como Sagamiya
- *Jaja* (1958) como Ijūin
- *Uguisu-jo no hanayome* (1958)
- *De diez a sen* (1958) como Kasai
- *Jinsei gekijō - gallina Seishun* (1958)
- *La fortaleza oculta* (1958, Kurosawa) como el viejo general, Izumi Nagakura
- *Nichiren a Mōko Daishūrai* (1958) como Yasaburō
- *Ken wa mierda ita* (1958)
- *Sora kakeru hanayome* (1959) como Shichibei
- *Tetsuwan tōshu Inao monogatari* (1959) como Kyūsaku Inao

- *Kotan no kuchibue* (1959)
- *Taiyō ni somuku mono* (1959) como Ichikawa - detective
- *Sengoku gunto-den* (1959) como Saemon Toki
- *Kagero ezu* (1959) como Ryoan
- *Los tres tesoros* (1959) como Elder Kumaso
- *Beran me-e geisha* (1959)
- *Shobushi a sono musume* (1959)
- *Kēdamonō no torū michi* (1959)
- *Miedo a morir* (1960) como Gohei Hirayama
- *Tormenta sobre el Pacífico* (1960) como Tosaku
- *Yoru no nagare* (1960) como Koichiro Sonoda
- *Hombre contra hombre* (1960) como Chotaro Masue
- *The Bad Sleep Well* (1960, Kurosawa) como el oficial administrativo Moriyama
- *Gambar! Bangaku* (1960)
- *Sarariiman Chushingura* (1960) como Honzo Kadokawa
- *Sen-hime goten* (1960) como Sadonokami Honda
- *La historia del castillo de Osaka* (1961) como Katagiri
- *Harekosoda* (1961)
- *Zoku sarariiman Chūshingura* (1961) como Honzo Kadokawa
- *Yojimbo* (1961, Kurosawa) como Tokuemon - Sake Brewer
- *Fundoshi isha* (1961) como Matsuoemon
- *Kutsukake Tokijirō* (1961) como Hacchōnawate Tokubei
- *Ai to honoho to* (1961) como Yoshii
- *Mothra* (1961) como editor de noticias
- *Kuroi gashu dainibu: Kanryū* (1961)
- *Futari no musuko* (1961)
- *Fuego de restauración* (1961) como Yahei
- *Sanjuro* (1962, Kurosawa) como Kurofuji
- *Zoku sarariiman shimizu minato* (1962)
- *Largo camino a Okinawa* (1962)
- *Gorath* (1962) como Kensuke Sonoda - Paleontólogo
- *Kurenai no sora* (1962)
- *Kujira-gami* (1962)
- *Chushingura: Hana no Maki, Yuki no Maki* (1962) como Hyōbu Chisaka
- *¡Escuadrón de ataque!* (1963) como almirante
- *High and Low* (1963, Kurosawa) como Jefe de la Sección de Investigación
- *Boryokudan* (1963)
- *¡Escuadrón de ataque!* (1963)
- *El mundo perdido de Simbad* (1963) como el rey Raksha
- *Tsukiyo no wataridori* (1963) como Nagisa yo yuki jo
- *Jinsei gekijo: shin hisha kaku* (1964)
- *Chi a daiyamondo* (1964)
- *Brand of Evil* (1964) como Tsukamoto, gerente
- *Tensai sagishi monogatari: Tanuki no hanamichi* (1964) como Komai
- *Ghidorah, el monstruo de tres cabezas* (1964) como Dr. Tsukamoto
- *Kwaidan* (1964) como sacerdote principal (segmento "Miminashi Hōichi no hanashi")
- *Matatabi san ning yakuza* (1965) como Kakegawa Bunzo
- *Jigoku no hatobā* (1965)
- *Barā kētsu shobū* (1965)
- *Samurai Assassin* (1965) como Narihisa Ichijō
- *Barbarroja* (1965, Kurosawa) como Tokubei Izumiya
- *Sanshiro Sugata* (1965) como Mishima
- *Taiheiyō kiseki no sakusen: Kisuka* (1965) como presidente del Comando Militar
- *Frankenstein contra Baragon* (1965) como científico de Axis
- *Buraikan jingi* (1965) como Genkichi Jinnai
- *Kono koe naki sakebi* (1965)
- *Sarutobi Sasuke* (1966) como Hakuunsai Tozawa
- *Bangkok no yoru* (1966) como Dr. Yoshino
- *Kaerazeru hatoba* (1966) como el detective Egusa
- *Zesshō* (1966) como Sōbei Sonoda
- *Showa saidai no kaoyaku* (1966)
- *Noren ichidai: jōkyō* (1966)
- *Ārappoi no ha gomen dazē* (1967)
- *Satogashi ga kowareru toki* (1967) como Kudo
- *El día más largo de Japón* (1967) como el director de la oficina de información Hiroshi Shimomura
- *Gyangu no teio* (1967)
- *Naniwa kyokaku: dokyo shichinin giri* (1967)
- *Kyokotsu ichidai* (1967)
- *Las arenas de Kurobe* (1968) como Ashimura
- *Botan Dōrō* (1968) como adivino
- *Zatoichi y los fugitivos* (1968) como Dr. Junan
- *Gion matsuri* (1968) como Tsuneemon
- *Shin Abashiri Bangaichi* (1968) como Tetsutarō Fujigami
- *Sangyo supai* (1968)
- *Onna tobakushi amadera kaichō* (1968)
- *Gendai yakuza: yotamono no okite* (1968)
- *Ah kaiten tokubetsu kogetikai* (1968)

- *Estandartes de samuráis* (1969)
- *Showa zankyō-den: Karajishi jingi* (1969)
- *Es difícil ser hombre* (1969) como Hyōichirō Suwa
- *Shin Abashiri Bangaichi: Saihate no Nagare-mono* (1969)
- *Shin Abashiri Bangaichi: Runin-masaki no ketto* (1969)
- *Nihon boryoku-dan: de kumicho a shikaku* (1969)
- *The Militarists* (1970) como editor (sin acreditar)
- *Yomigaeru daichi* (1971) como Gondo
- *Gorotsuki mushuku* (1971)
- *Love Call de Tora-san* (1971) como Hyouichiro Suwa (padre de Hiroshi)
- *Otoko wa tsurai yo: Torajiro renka* (1971)
- *Gokuaku bozu - Nomu utsu kau* (1971)
- *gokudo makari touru* (1972)
- *La conspiración de Zatoichi* (1973) como Sakubei
- *Karei-naru Ichizoku* (1974) como Yasuda, el padre de Makiko
- *Ranru no hata* (1974) como Shihei Furukawa
- *Profecías de Nostradamus* (1974) como pediatra
- *Karajishi keisatsu* (1974)
- *El tren bala* (1975) como presidente de JNR
- *Zoku ningen kakumei* (1976)
- *Godzilla* (1977) como Dr. Yamane
- *Ogin-sama* (1978, Amor y fe) como Sen Rikyu
- *Otoko wa tsurai yo: Uwasa no Torajirō* (1978) como el padre de Hiroshi
- *Doran* (1980) como Kosuke Miyagi
- *Tempyo no Iraka* (1980)
- *Kagemusha* (1980, Kurosawa) como Gyobu Taguchi
- *Story of the Japan Philharmonic: Movement of Flame* (1981) (papel final de la película)

4. Machiko Kyo

Machiko Kyō (京マチ子, Kyō Machiko, 25 de marzo de 1924 - 12 de mayo de 2019) fue una actriz japonesa que estuvo activa principalmente en la década de 1950. Kyō, hija única, nació como Motoko Yano (矢野元子, Yano Motoko) en Osaka en 1924. Su padre la abandonó cuando ella tenía cinco años y fue criada por su madre y su abuela. Adoptó a Machiko Kyō como su nombre artístico cuando ingresó al Osaka Shochiku Kagekidan en 1936 a los 12 años. Se formó como bailarina de revista antes de ingresar a la industria cinematográfica a través de Daiei Film en 1949. Dos años más tarde, alcanzó la fama internacional como la protagonista femenina en la película Rashomon de Akira Kurosawa, que ganó el primer premio en el Festival de Cine de Venecia y sorprendió al público con su narrativa no lineal.

Kyō protagonizó muchas más producciones japonesas, incluyendo Ugetsu (1953) de Kenji Mizoguchi, Gate of Hell (1953) de Teinosuke Kinugasa, Odd Obsession (1959) de Kon Ichikawa y Floating Weeds (1959) de Yasujirō Ozu.

Su único papel en una película no japonesa fue el de Lotus Blossom, la joven geisha en La casa de té de la luna de agosto (1956), junto a Marlon Brando y Glenn Ford, por la que recibió una nominación al Globo de Oro.

Kyō como Yang Kwei-Fei en 'Princesa Yang Kwei-Fei' (1955)

Kyō continuó actuando hasta los 80 años. Su último papel fue como Matsuura Shino en la serie dramática de televisión de NHK Haregi Koko Ichiban en 2000. En 2017, recibió un premio al mérito en la 40ª edición de los Premios de la Academia Japonesa. Después de retirarse del cine, regresó a Osaka, donde residió hasta su muerte.

Kyō nunca se casó, aunque su relación romántica con el presidente de Daiei Film, Masaichi Nagata, fue muy publicitada en Japón.

Kyō murió de insuficiencia cardíaca el 12 de mayo de 2019. Tenía 95 años.

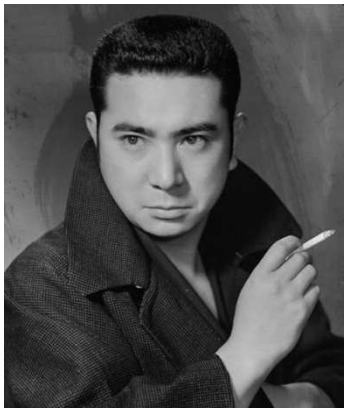
Filmografía

- Hana kurabe tanuki-goten (1949) - Aiai, bruja
- Chijin no ai (1949) - Naomi
- Harukanari haha no kuni (1950) - Mari, hija
- Fukkatsu (1950) - Yukiko Ohara
- Rashomon (1950) - Masako Kanazawa
- Hola no tori (1950)
- Itsuwareru seiso (1950) - Kimicho
- Koi no Oranda-zaka (1951) - Chigusa
- Jiyû gakkô (1951) - Yuri
- Joen no hatoba (1951)
- Mesu inu (1951) - Emmy
- Genji monogatari (1951) - Awaji no ue
- Bakuro ichidai (1951) - Yuki
- Asakusa kurenaidan (1952) - Ryûko Beni
- Daibutsu Kaigen (1952) - Mayame
- Nagasaki no uta wa wasureji (1952) - Okumura, Ayako
- Taki no Shiraito (1952) - Taki no Shiraito
- Bijo to touzoku (1952) - Sakin
- Kanojo no tokudane (1952)
- Ugetsu (1953) - Señora Wakasa
- Hermano mayor, hermana menor (1953) - lun
- Puerta del infierno (1953) - Kesa
- Aru onna (1954) - Yoko Hayazuki

- Shunkin monogatari (1954) - Shunkin
- Asakusa no yoru (1954) - Setsuko Takashima
- La princesa Sen (1954) - la princesa Sen
- Bazoku geisha (1954) - Nobukichi
- A una chica no se le permite amar (1955) - Sachiko Nonomiya
- Princesa Yang Kwei-Fei (1955) - Princesa Yang Kwei-fei
- Tōjūrō no Koi (1955) - Okaji
- Shin, Heike monogatari: Yoshinaka o meguru sannin no onna (1956) - Tomoe
- Niji ikutabi (1956) - Momoko Mizuhara
- La calle de la vergüenza (1956) - Mickey
- Tsukigata Hanpeita: Hana no maki; Arashi no maki (1956) - Hagino
- La casa de té de la luna de agosto (1956) - Lotus Blossom
- Itohan monogatari (1957) - Okatsu
- Odoriko (1957) - Chiyomi Hanamura
- Jigoku bana (1957) - Sute
- Yoru no chô (1957) - Mari
- El agujero (1957) - Nagako Kita
- Yūrakuchō de Aimashō (1958) - Aya Koyanagi
- El dolor es solo para mujeres (1958) - Michiko
- Los 47 Ronin leales (1958) - Orui (espía)
- Jaja (1958) - Takako Ômachi
- Ôsaka no onna (1958) - Osen
- Akasen no hi wa kiezu (1958) - Nobuko Araki
- Yoru no sugao (1958) - Akemi
- Satsujin a kenjû (1958)
- Musume no boken (1958)
- Anata to watashi no aikotoba: Sayônara, konnichiwa (1959) - Umeko Ichige
- Sasameyuki (1959) - Sachiko
- Onna a Kaizoku (1959) - Ayaginu / Oito
- Yoru no togyo (1959) - Ryoko Kashiwabara
- Jirochô Fuji (1959) - Okatsu
- Obsesión extraña (1959) - Ikuko / esposa
- Hierbas flotantes (1959) - Sumiko
- Jokyo (1960) - Omitsu
- Ruten no ôhi (1960) - Ryûko Korinkakura (Hiroko Aishinkakura)
- Bonchi (1960) - Ofuku
- San'nin no kaoyaku (1960) - Chizuru
- Ashi ni sawatta onna (1960) - Saya Shiozawa
- Oden jigoku (1960) - Oden Takahashi
- Konki (1961) - Shizu, esposa de Takuo
- Nuregami botan (1961) - Kiyomigata no Omon
- Onna no kunsho (1961) - Shikiko Ohba
- Kodachi o tsukau onna (1961) - Ritsu Ikeda
- Buda (1961) - Nandabala
- Lagarto negro (1962) - Sra. Midorikawa
- Shin no shikotei (1962)
- Onna no issho (1962) - Kei
- Buda (1962)
- Nyokei kazoku (1963) - Fujiyo Yajima
- Dulce sudor (1964) - Umeko
- Gendai inchiki monogatari: Dotanuki (1964)
- El rostro de otro (1966) - Sra. Okuyama
- Jinchoge (1966) - Kikuko, Ueno, primera hija
- Chiisai tôbôsha (1966) - Yayoi Yamamura
- Senba zuru (1969) - Chikako Kurimoto
- Genkai yûkyôden: Yabure kabure (1970) - Sue Yoshida
- Karei-naru Ichizoku (1974) - Aiko Takasu
- Kinkanshoku (1955) - esposa del primer ministro
- Kenji Mizoguchi: La vida de un director de cine (1975, documental) - Ella misma
- Yoba (1976) - Oshima
- El amor puro de Tora (1976) - Aya Yagyû
- Kesho (1984) - Tsune Tsutano

Película de 1953 '*Jigokumon*' con Kazuo Hasegawa

5. Shintaro Katsu



Shintaro Katsu (勝新太郎, *Katsu Shintarō*, 29 de noviembre de 1931 - 21 de junio de 1997) fue un actor, cantante y cineasta japonés. Es conocido por protagonizar la serie *Akumyo*, la serie *Hoodlum Soldier* y la serie *Zatoichi*.

Nacido como Toshio Okumura (奥村利夫 *Okumura Toshio*) el 29 de noviembre de 1931. Era hijo de Minoru Okumura (奥村実), un destacado intérprete de kabuki que se hacía llamar Katsutōji Kineya (杵屋勝東治) y que era conocido por su Habilidades de nagauta y shamisen, y hermano menor del actor Tomisaburo Wakayama.

Shintaro Katsu comenzó su carrera en el entretenimiento tocando shamisen. Cambió a la actuación porque notó que estaba mejor pagado. En la década de 1960 protagonizó simultáneamente tres series de películas de larga duración, la serie Akumyo, la serie Hoodlum Soldier y la serie Zatoichi.

Interpretó el papel del masajista ciego Zatoichi en una serie de 25 películas entre 1962 y 1973, en 100 episodios en una serie de televisión de cuatro temporadas de 1974 a 1979, y en una película número 26 y final en 1989, que también dirigió.

En 1967, Katsu formó la empresa Katsu Productions.

Katsu tuvo una vida personal problemática. Un gran bebedor, Katsu también tuvo varios roces con la ley por el uso de drogas, incluyendo marihuana, opio y cocaína con arrestos en 1978, 1990 y 1992

También había desarrollado una reputación como alborotador en el set. Cuando el director Akira Kurosawa lo eligió para el papel principal en *Kagemusha* (1980), Katsu se fue antes de que terminara el primer día de rodaje. Aunque los relatos difieren en cuanto al incidente, el más consistente detalla el choque de Katsu con Kurosawa con respecto a traer su propio equipo de filmación al set (para filmar a Kurosawa en acción para luego exhibirlo a sus propios estudiantes de actuación). Se dice que Kurosawa se ofendió mucho por esto, lo que resultó en el despido de Katsu (fue reemplazado por Tatsuya Nakadai). En su libro, *Waiting on the Weather*, sobre sus experiencias con el director Kurosawa, el supervisor de guión Teruyo Nogami atribuye las diferencias entre Katsu y Kurosawa a un choque de personalidades que tuvo desafortunados resultados artísticos.

Fue esposo de la actriz Tamao Nakamura (casado en 1962), y padre del actor Ryutaro Gan (*Gan Ryūtarō*).

El actor de acrobacias Yukio Kato fue asesinado en el set de *Zatoichi 26* por el hijo de Katsu, quien coprotagonizaba, cuando una espada real fue confundida con un accesorio, hiriendo fatalmente a Kato.

En su libro, *Geisha, A Life*, la geisha de Kioto Mineko Iwasaki afirmó haber tenido una aventura de mucho tiempo con Katsu, a quien llama por su nombre de pila, Toshio. La aventura terminó en 1976 y, finalmente, los dos se hicieron buenos amigos hasta su muerte.

Katsu con su icónico personaje de Zatoichi

Katsu produjo la serie de películas jidaigeki *Lone Wolf and Cub* (*Kozure Okami*) basada en el manga, protagonizada por su hermano Tomisaburo Wakayama, dos de las cuales se compilaron más tarde en la película *Shogun Assassin*, además de coescribir, producir y actuar junto a su hermano en la serie de televisión jidaigeki Oshizamurai *Kiichihōgan* (*Mute Samurai*) y *Tsūkai! Kōchiyama Sōshun*.

Su otro trabajo televisivo incluye el drama policial *Keishi-K* (*Superintendente K*) que protagonizó (como Katsutoshi Gatsu), coescribió, dirigió y produjo. Su hija, Masami Okumura, la coprotagonizó.

'Palacio de principios de primavera Tanuki' (Daiei, 1959)

Su trabajo cinematográfico incluye la serie *Hanzo the Razor* como el detective Itami Hanzo. También fue un consumado intérprete de shamisen, además de vocalista, y grabó varios álbumes tanto en pop como en Enka.

Murió de cáncer de faringe el 21 de junio de 1997.

FIlmografía

Año	Título en inglés
1955	A Girl Isn't Allowed to Love
1956	Migratory Birds of the Flowers
1956	The Renyasai Yagyu Hidden Story
1956	Sisters of the Gion
1956	Ghost-Cat of Gojusan-Tsugi
1957	An Osaka Story
1957	Ghost Cat of Yonaki Swamp
1958	Nichiren and the Great Mongol Invasion
1958	The Gay Masquerade
1958	The Loyal 47 Ronin
1958	Ghost-Cat Wall of Hatred
1959	Samurai Vendetta
1959	Seki no yatappe
1959	Beni azami
1959	Beauty Is Guilty
1959	Hatsuharu tanuki gotten
1960	Zoku Jirocho Fuji
1960	The Demon of Mount Oe
1960	Secrets of a Court Masseuralso titled The Blind Menace and Agent Shiranui
1960	Tsukinode no ketto
1961	Mito komon umi o wataru
1961	Kaze to kumo totoride
1961	Hanakurabe tanuki dochu

1961	Blind Devotion
1961	Tough Guy
1961	Buddha
1961	Tough Guy, Part 2
1962	The Tale of Zatoichi
1962	New Bad Reputation
1962	The Whale God
1962	The Great Wall
1962	The Tale of Zatoichi Continues
1962	New Bad Reputation Continues
1963	The Money Dance
1963	Daisan no akumyo
1963	An Actor's Revenge
1963	New Tale of Zatoichi
1963	Akumyo ichiba
1963	Zatoichi The Fugitive
1963	Akumyo hatoba
1963	Zatoichi on the Road
1963	Akumyo ichiban
1964	Zatoichi and the Chest of Gold
1964	Suruga yūkyōden: Toba arashi
1964	Zatoichi's Flashing Sword
1964	Akumyo daiko
1964	Suruga yūkyōden
1964	Fight, Zatoichi, Fight
1964	Kojiki Taishō
1964	If You're Happy, Clap Your Hands
1964	Adventures of Zatoichi
1964	Rōnin-gai
1964	Dokonjō monogatari: Zuputo iyatsu
1965	Suruga yūkyōden: Dokyō garasu
1965	The Hoodlum Soldier
1965	Zatoichi's Revenge
1965	Akumyo nobori
1965	Life of Matsu the Untamed
1965	Zatoichi and the Doomed Man
1965	Akumyo muteki
1965	Zatoichi and the Chess Expert
1965	Hoodlum Soldier and the C.O.
1966	Akumyo zakura
1966	Zatoichi's Vengeance
1966	Zatoichi's Pilgrimage

1966	Hoodlum Soldier Deserts Again
1966	Heitai yakuza datsugoku
1966	Heitai yakuza daidassō
1967	The Hoodlum Priest
1967	Heitai yakuza ore ni makasero
1967	Zatoichi's Cane Sword
1967	Akumyo ichidai
1967	Zatoichi the Outlaw
1967	Hoodlum Soldier on the Attack
1967	Zatoichi Challenged
1968	Zoku yakuza bozu
1968	Tomuraishi tachi
1968	Heitai yakuza godatsu
1968	Akumyo juhachi-ban
1968	The Man Without a Map
1968	Zatoichi and the Fugitives
1968	Samaritan Zatoichi
1969	Devil's Temple
1969	Hitokiri
1969	The Magoichi Saga
1969	Akumyo ichiban shobu
1970	Kenka ichidai: Dodekai yatsu
1970	Zatoichi Meets Yojimbo
1970	Genkai yūkyōden: Yabure kabure
1970	Incident at Blood Pass
1970	Yakuza Zessyō
1970	Zatoichi at the Fire Festival
1970	Fuji sanchō
1971	Zatoichi Meets the One Armed Swordsman
1971	Inn of Evil
1971	Kitsune no kureta akanbō
1971	Kaoyaku
1972	Zatoichi at Large
1972	Shin heitai yakuza: Kasen
1972	Zatoichi in Desperation
1972	Hanzo the Razor: Sword of Justice
1973	Mute Samurai
1973	Zatoichi's Conspiracy
1973	Ōshō
1973	Hanzo the Razor: The Snare
1974	The Homeless
1974	Hanzo the Razor: Who's Got the Gold?

1974	Akumyo: Notorious Dragon
1974	Zatōichi monogatari (TV series)
1975	Tsūkai! Kōchiyama Sōshun (TV series)
1983	Meiso chizu
1987	The one-eyed dragon Masamune (TV series)
1988	Tokyo: The Last Megalopolis
1989	Zatoichi: Darkness Is His Ally
1990	Saga of the Phoenix
1990	Ronin Gai

6. Yamaguchi Sochiko

Yoshiko Yamaguchi (山口淑子, Yamaguchi Yoshiko, 12 de febrero de 1920 - 7 de septiembre de 2014) fue una cantante, actriz, periodista y política japonesa. Nacida en China, hizo una carrera internacional en el cine en China, Hong Kong, Japón y Estados Unidos. Al principio de su carrera, la Asociación de Cine de Manchukuo ocultó su origen japonés y recibió el nombre chino de Li Hsiang-lan (李香蘭), traducido al japonés como Ri Kōran. Esto le permitió representar a China en películas de propaganda japonesa. Después de la guerra, apareció en películas japonesas con su nombre real, así como en varias películas en inglés con el nombre artístico de Shirley Yamaguchi.

Después de convertirse en periodista en la década de 1950 con el nombre de Yoshiko Ōtaka (大鷹淑子, Ōtaka Yoshiko), fue elegida miembro del parlamento japonés en 1974 y sirvió durante 18 años. Después de retirarse de la política, se desempeñó como vicepresidenta del Fondo de Mujeres Asiáticas.

Nació el 12 de febrero de 1920 de padres japoneses, Ai Yamaguchi (山口アイ, Yamaguchi Ai) y Fumio Yamaguchi (山口文雄, Yamaguchi Fumio), que entonces eran colonos en Fushun, Manchuria, República de China, en una zona residencial minera de carbón, área en Dengta, Liaoyang.

Fumio Yamaguchi era un empleado del Ferrocarril del Sur de Manchuria. Desde temprana edad, Yoshiko estuvo expuesto al chino mandarín. Fumio Yamaguchi tenía algunos conocidos chinos influyentes, entre los que se encontraban Li Jichun (李際春) y Pan Yugui (潘毓桂). Por costumbre china para aquellos que se convirtieron en hermanos jurados, también se convirtieron en los "padrinos" de Yoshiko (también conocidos como "padres nominales") y le dieron dos nombres chinos, Li Hsiang-lan (Li Xianglan) y Pan Shuhua (潘淑華). "Shu" en Shuhua y "Yoshi" en Yoshiko se escriben con el mismo carácter chino. Más tarde, Yoshiko usó el nombre anterior como nombre artístico y asumió el último nombre mientras se hospedaba con la familia Pan en Beijing.

Li Hsiang-lan y Kazuo Hasegawa

Cuando era joven, Yoshiko sufrió un ataque de tuberculosis. Para fortalecer su respiración, el médico le recomendó lecciones de voz. Su padre inicialmente insistió en la música tradicional japonesa, pero Yoshiko prefirió la música occidental y, por lo tanto, recibió su educación vocal clásica inicial de una soprano dramática italiana (Madame Podresov, casada con un miembro de la nobleza rusa blanca). Más tarde recibió educación en Beijing, puliendo su mandarín, acomodada por la familia Pan. Era una soprano de coloratura.

Yoshiko hizo su debut como actriz y cantante en la película de 1938, Honeymoon Express (蜜月快車), de Manchuria Film Production. Fue catalogada como Li Hsiang-lan, pronunciada Ri Kōran en japonés. La adopción de un nombre artístico chino fue impulsada por motivos económicos y políticos de la compañía cinematográfica: se buscaba a una niña de Manchuria que dominara los idiomas japonés y chino. A partir de esto, se convirtió en una estrella y la Embajadora de Buena Voluntad de Japón-Manchuria (日滿親善大使). El jefe de la industria cinematográfica de Manchukuo, el general Masahiko Amakasu. Decidió que ella era la estrella que estaba buscando: una hermosa actriz que hablaba mandarín y japonés con fluidez, que podía pasar por china y que tenía una excelente voz para cantar.

A los actores chinos que aparecieron en las películas de Manchuria Film Production nunca se les informó que ella era japonesa, pero sospecharon que era al menos mitad japonesa ya que siempre comía con los actores japoneses en lugar de los actores chinos, le daban arroz blanco a comía en lugar del sorgo que se daba a los chinos, y se le pagaba

diez veces más que a los actores chinos. A pesar de que en sus siguientes películas fue anunciada casi exclusivamente como Li Hsiang-lan, apareció en algunas como "Yamaguchi Yoshiko".

Muchas de sus películas tenían cierto grado de promoción de la política nacional japonesa (en particular, pertenecientes a la ideología de la Esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental) y pueden denominarse "Películas de política nacional" (国策映画). Mientras promovía los intereses de Manchuria en Tokio, Li conocería a Kenichiro Matsuoka, futuro ejecutivo de televisión e hijo del diplomático japonés Yōsuke Matsuoka, sobre quien escribiría en su biografía, Ri Kōran: My Half Life, para ser su primer amor. Aunque ella tenía esperanzas de casarse, él todavía era estudiante en la Universidad Imperial de Tokio y no está interesado en establecerse en ese momento. Se volverían a encontrar después de la guerra, momento en el que Kenichiro intentó reavivar la relación, pero para entonces, Li ya estaba involucrado con el arquitecto, Isamu Noguchi.

Yoshiko Yamaguchi con el comediante Entatsu Yokoyama en 1948

La película de 1940, China Nights (中國の夜), también conocida como Shanghai Nights (上海の夜), de Manchuria Film Productions, es especialmente controvertida. No está claro si se trataba de una "película de política nacional", ya que retrata a los soldados japoneses tanto de forma positiva como negativa. Aquí, Li interpretó a una joven con un sentimiento antijaponés extremo que se enamora de un japonés. Un punto de inflexión clave en la película es cuando el japonés abofetea a la joven china, pero en lugar de odio, ella reacciona con gratitud. La película fue recibida con gran aversión entre la audiencia china, ya que creían que el personaje femenino chino era un boceto de degradación e inferioridad. 23.000 chinos pagaron para ver la película en 1943. Después de la guerra, una de sus canciones clásicas, "Suzhou Serenade" (蘇州夜曲), fue prohibida en China debido a su asociación con esta película. Unos años más tarde, cuando se enfrentó a reporteros chinos enojados en Shanghái, Li se disculpó y citó como pretexto su juventud sin experiencia en el momento de la realización de películas, y optó por no revelar su identidad japonesa. Aunque su nacionalidad japonesa nunca se divulgó en los medios chinos hasta después de la Guerra sino-japonesa, la prensa japonesa la sacó a la luz cuando actuó en Japón con su nombre chino supuesto y como Embajadora de Buena Voluntad Japón-Manchuria. Curiosamente, cuando visitó Japón durante este período, fue criticada por ser demasiado china en la vestimenta y el idioma. Cuando aterrizó en Japón en 1941 para una gira publicitaria, vestida con un cheongsam (o qípáo) y hablando japonés con acento mandarín, el oficial de aduanas le preguntó al ver que tenía un pasaporte japonés y un nombre japonés, *"Don ¿No sabes que los japoneses somos personas superiores? ¿No te avergüenzas de usar ropa china de tercera categoría y hablar su idioma como lo haces?"*

En 1943, Li apareció en la película Eternity. La película se rodó en Shanghai, en conmemoración del centenario de la Guerra del Opio. La película, de naturaleza antibritánica y una colaboración entre compañías cinematográficas chinas y japonesas, fue un éxito y Li se convirtió en una sensación nacional. Sus canciones de películas con arreglos de jazz y pop, como "Candy-Peddling Song" (賣糖歌) y "Quitting (Opium) Song" (戒菸歌), elevaron su estatus entre las mejores cantantes de todos los chinos, regiones parlantes en Asia durante la noche. Muchas canciones grabadas por Li durante su período en Shanghái se convirtieron en clásicos de la historia de la música popular china. Otros éxitos notables incluyen "Evening Primrose / Fragrance of the Night" (夜來香), "Pájaro del océano" (海燕), "Si tan solo" (恨不相逢未嫁時) y "Segundo sueño" (第二夢). En la década de 1940, se había convertido en una de las Siete Grandes Estrellas Cantantes.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, Li fue arrestado en Shanghai por el Kuomintang y condenado a muerte por fusilamiento por traición y colaboración con los japoneses. Como posteriormente surgieron

tensiones entre el Kuomintang y los comunistas, estaba programada su ejecución en un hipódromo de Shanghái el 8 de diciembre de 1945. Sin embargo, antes de que pudiera ser ejecutada, sus padres (en ese momento ambos bajo arresto en Beijing) lograron presentar una copia de su certificado de nacimiento, lo que demuestra que, después de todo, no era ciudadana china, y hacer que su amiga rusa de la infancia, Lyuba Monosova Gurinets, la introduzca de contrabando en Shanghái dentro de la cabeza de una geisha. Li fue absuelto de todos los cargos (y posiblemente de la pena de muerte).

A pesar de la absolución, los jueces chinos advirtieron a Li que abandonara China de inmediato o correría el riesgo de ser linchada; y así, en 1946, se reasentó en Japón y lanzó allí una nueva carrera como actriz bajo el nombre de Yoshiko Yamaguchi, trabajando con directores como Akira Kurosawa. Varias de sus películas de posguerra la interpretaron en papeles que trataban directa o indirectamente de su personalidad en tiempos de guerra como intérprete bilingüe y bicultural. Por ejemplo, en 1949, los estudios Shin-Toho produjeron Repatriation (歸國「ダモイ」), una película ómnibus que contaba cuatro historias sobre las luchas de los japoneses que intentaban regresar a Japón desde la Unión Soviética después de haber sido hechos prisioneros tras la derrota. Al año siguiente, Yamaguchi actuó junto al actor Ryō Ikebe en Escape at Dawn (暁の　走), producida por Toho y basada en la novela Shunpuden (春婦傳). En el libro, su personaje era una prostituta en un burdel militar, pero para esta película su personaje fue reescrito como una artista de primera línea que cae en una trágica aventura con un desertor (Ikebe). En 1952, Yamaguchi apareció en Woman of Shanghai (上海の女), en el que retoma su personaje de antes de la guerra como una mujer japonesa que se hace pasar por china y que queda atrapada entre las dos culturas.

Yoshiko Yamaguchi en la década de 1950

En la década de 1950, estableció su carrera como actriz como Shirley Yamaguchi en Hollywood y en Broadway (en el musical de corta duración "Shangri-La") en los EE. UU. Se casó con el escultor japonés-estadounidense Isamu Noguchi en 1951. Japonesa, pero como alguien que había crecido en China, se sintió dividida entre dos identidades y luego escribió que se sentía atraída por Noguchi como alguien más que estaba dividida entre dos identidades. Li pasó en Vancouver, Canadá entre 1953 y 1954. Se divorciaron en 1956. Ella revivió el nombre de Li Hsiang-lan y apareció en varias películas en chino realizadas en Hong Kong. Algunas de sus películas chinas de la década de 1950 fueron destruidas en un incendio en el estudio y no se han visto desde sus lanzamientos iniciales. Sus éxitos en mandarín de este período incluyen "Three Years" (三年), "Plum Blossom" (梅花), "Childhood Times" (小時候), "Only You" (只有你) y "Heart Song" (心曲– una versión de "Eternamente").

Regresó a Japón y tras retirarse del mundo del cine en 1958, apareció como presentadora y presentadora de programas de televisión. Fruto de su matrimonio con el diplomático japonés Hiroshi Ōtaka, vivió una temporada en Birmania (actual Myanmar). Permanecieron casados hasta su muerte en 2001.

En 1969, se convirtió en la presentadora del programa de televisión The Three O'Clock You (Sanji no anata) en Fuji Television, informando sobre el conflicto israelí-palestino y la guerra de Vietnam. En la década de 1970, Yamaguchi se volvió muy activo en las causas pro palestinas en Japón y favoreció personalmente a la Organización para la

Liberación de Palestina. En 1974, fue elegida para la Cámara de Consejeros (la Cámara alta del parlamento japonés) como miembro del Partido Liberal Democrático, donde sirvió durante 18 años (tres mandatos). Ella es coautora del libro, Ri Kōran, Watashi no Hansei (La mitad de mi vida como Ri Kōran). Se desempeñó como Vicepresidenta del Fondo de Mujeres Asiáticas. Como parte de la lista de honores de otoño de 1993, fue condecorada con la Estrella de Oro y Plata de la Orden del Sagrado Tesoro, Segunda Clase.

Yamaguchi fue considerado por muchos chinos en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial como un espía japonés y, por lo tanto, un traidor al pueblo chino. Este concepto erróneo fue causado en parte por Yamaguchi haciéndose pasar por china durante las décadas de 1930 y 1940. Su identidad japonesa no se reveló oficialmente hasta que su enjuiciamiento de posguerra casi la llevó a su ejecución como traidora china. Siempre había expresado su culpa por participar en películas de propaganda japonesa en los primeros días de su carrera como actriz. En 1949, el Partido Comunista estableció la República Popular China y, tres años después, el antiguo repertorio de Yamaguchi de la era de Shanghái en las décadas de 1930 y 1940 (junto con todas las demás músicas populares) también fue denunciada como música amarilla (黃色音樂), una forma de pornografía. Debido a esto, no visitó China durante más de 50 años después de la guerra, ya que sentía que los chinos no la habían perdonado. A pesar de su controvertido pasado, influyó en futuras cantantes como Teresa Teng, Fei Yu-Ching y Winnie Wei (韋秀嫻), quienes hicieron versiones de sus éxitos perennes. Jacky Cheung grabó una versión de "行かないで" de Kōji Tamaki "Ikanaide" y lo rebautizó como "Lei Hoeng Laan". Tanto la versión original como la nueva versión posterior no tienen ninguna referencia real a Li Hsiang-lan. El título chino, en cambio, se refiere a la incognoscible calidad e identidad del amante del cantante. En enero de 1991, se estrenó en Tokio un musical sobre su vida, que generó controversia porque su interpretación negativa de Manchukuo molestó a muchos conservadores japoneses.

Yamaguchi fue uno de los primeros ciudadanos japoneses destacados en reconocer la brutalidad japonesa durante la ocupación en tiempos de guerra. Más tarde hizo campaña por una mayor conciencia pública de esa parte de la historia y abogó por pagar reparaciones a las llamadas mujeres de solaz, mujeres coreanas que fueron obligadas a ser esclavas sexuales por el ejército japonés durante la guerra.

Un profesor de la Universidad de Chicago descubrió una grabación de un concierto de 1950 en Sacramento, California, en 2012. El concierto incluía seis canciones y se realizó ante una audiencia de estadounidenses de origen japonés, muchos de los cuales probablemente habían estado internados durante la II Guerra Mundial. Hablando en 2012 sobre el concierto, Yamaguchi dijo: *"Canté con la esperanza de poder ofrecer consuelo a los estadounidenses de origen japonés, ya que escuché que habían pasado dificultades durante la guerra*". Murió a la edad de 94 años en Tokio el 7 de septiembre de 2014, exactamente diez años después que una de sus compañeras Siete Grandes Estrellas del Canto, Gong Qiuxia.

Nombres que adoptó

Fue acreditada como Shirley Yamaguchi en las películas de Hollywood, Japanese War Bride (1952), House of Bamboo (1955) y Navy Wife (1956). Una vez fue apodada la Judy Garland de Japón.

Otros nombres utilizados como actriz de cine:

- Li Hsiang-lan
- Li Hsiang Lan
- Ri Corán
- Li Xiang Lan
- Hsiang-lan Li
- Xianglán Li
- Li Xianglán
- Yoshiko Yamaguchi

Filmografía

Año	Título
1938	蜜月快車(Mí yùe kuài chē / Honeymoon Express)
1939	富貴春夢(Fùguì Chunmèng)
	冤魂復仇(Yuānhún Fùchóu)
	鐵血慧心(Tǐe xǔe hùi xīn)
	白蘭の歌(Byakuran no uta / Canción de la orquídea blanca)
1940	東遊記(Toyuki / Viaje al Este)
	支那の夜(Shina no Yoru / Noches de China)
	孫悟空(Rey Mono)
	熱砂の誓い(Nessa no Chikai / Voto en la arena caliente)
1941	君と僕(Kimi to boku / Tú y yo)
	蘇州の夜(Soshū no yoru / Noche de Suzhou)
1942	迎春花(Ying chūn hūa)
1943	戦ひの街(Tatakai no machi / Fighting Street)
	サヨンの鐘(Sayon no kane / Campana de Sayon)
	誓ひの合唱(Chikai no gassho / El juramento del coro)
	萬世流芳(Wàn Shì Liú Fāng / Eternidad)
1944	野戦軍楽隊(Yasen gungakutai / Banda militar en el campo de batalla)
	私の鶯(Watashi no uguisu / Mi ruiseñor japonés)
1948	わが生涯のかゞやける日(Waga shōgai no kagayakeru hi / El día más hermoso de mi vida)
	幸運の椅子(Kōun no isu / Asiento de la fortuna)
	情熱の人魚(Jōnetsu no ningyō / Sirena de la pasión)
1949	帰国(ダモイ) (Damoi / Repatriación)
	人間模様(Ningen moyō / Patrones humanos)
	流星(Ryuusei / Estrella fugaz)
	果てしなき情熱(Haté shinaki jōnetsu / Pasión sin fin)
1950	暁の脱走(Akatsuki no dasso / Escape at Dawn)
	醜聞(Shubun / Escándalo)
1952	novia de guerra japonesa
	霧笛(Muteki / Sirena de niebla)
	戦国無頼(Sengoku burai / Espada de alquiler)
	上海の女(Shanhai no onna / Mujer de Shanghai)
	風雲千両船(Fuun senryobune)
1953	抱擁(Hōyō / El último abrazo)
1954	土曜日の天使(Doyōbi no tenshi / El ángel del domingo)
	La hora del acero de Estados Unidos
1955	金瓶梅(Jin Píng Méi)
	Casa de bambú
	La hora de Skelton rojo

1956	Esposa de la marina
	白夫人の妖恋(Byaku fujin no yōren / La Leyenda de la Serpiente Blanca)
1957	Robert Montgomery presenta (El enemigo)
	神秘美人(Shénmì měirén / La Dama del Misterio)
1958	一夜風流(Yí yè fēng líu / La noche inolvidable)
	アンコール・ワット物語美しき哀愁(Ankoru watto monogatari utsukushiki aishu / La princesa de Angkor Wat)
	東京の休日(Tōkyō no kyūjitsu / Vacaciones en Tokio)

7. Ken Uehara

Ken Uehara (上原謙, Uehara Ken, 7 de noviembre de 1909 - 23 de noviembre de 1991) fue un actor de cine japonés. Apareció en más de 200 películas entre 1935 y 1990. Protagonizó Entotsu no mieru basho, que se inscribió en el 3er Festival Internacional de Cine de Berlín. Su hijo es el cantante y actor Yūzō Kayama.

Nacido en una familia de soldados profesionales en Nado-cho, Ushigome-ku, Tokio. Su verdadero nombre era Seisuke Ikehata, porque el clan Ikehata era una de las ramas del clan Nene (clan Nejime/Komatsu), y usaba '清' como su ortografía. Su padre, Kiyotake Ikebata, era coronel del ejército de Kagoshima, pero murió cuando Uehara era estudiante de secundaria. Inmediatamente después de eso, su tío, quien era el cabeza de familia principal, murió, y como no tenía hijos, su hija acompañó al alcalde de Kagoshima, Atsushi Ueno, quien era el alcalde de la ciudad de Kagoshima, en un viaje de negocios a Tokio en el camino a casa, la pareja fue descarrilada por un tren expreso limitado en la línea principal de Sanyo, y Atsushi Ueno murió, y su tía resultó gravemente herida, amputándose ambas piernas. Más tarde, cuando era actor de cine, apareció en muchos papeles militares. Después de graduarse de la Escuela Seijo (Haramachi, Shinjuku Ward), ingresó a la Universidad Rikkyo en 1929, tocando la trompeta en la orquesta de la universidad durante sus días de estudiante en 1933, en Shochiku Kamata. Varios compañeros de escuela enviaron fotos de Uehara sin permiso a un anuncio para reclutar nuevos reclutas, y fue contratado por su buena apariencia.

Después de graduarse de la universidad en 1935, se unió a Shochiku e hizo su debut con "Wakadanna: Primavera en flor" dirigida por Hiroshi Shimizu, un maestro de la creación novata. Inmediatamente desempeñó el papel principal en la siguiente película, "Él, ella y los niños", y Michiko Kuwano, quien coprotagonizó esta película, fue llamada "Aiai Combi" por los fanáticos y ganó popularidad. Posteriormente, creó una imagen refrescante de jóvenes que no había existido en el pasado con "Love Deluxe Edition", y en 1936 protagonizó "Arigata Usan", una de las obras representativas de Shimizu, como un bonachón conductor de autobús, y tuvo un buen comienzo. Sin embargo, en este año, se alistó en el ejército y vivía en Taichung, pero fue dado de baja debido a una fiebre de causa desconocida. Se dice que, en ese momento, la unidad a la que pertenecía se vio abrumada por una montaña de cartas de fans dirigidas a Uehara. En el mismo año, se casó con la actriz Yoko Kozakura, y al principio, Shiro Kido, el director de Shochiku Ofuna Studio, se opuso a su matrimonio con Kozakura, pero al final, Kido fue derrotado por la terquedad de Uehara. Sin embargo, la gran actriz Sumiko Kurishima, quien fuera profesora de baile de Kozakura, no estuvo contenta con este matrimonio hasta el final, y luego de rechazar a Uehara, quien llegó al salón de ensayo de Kurishima para saludarla el día de la boda, tuvieron una mala relación. Al año siguiente, tuvo a su hijo mayor, Yuzo Kayama.

Coprotagonizó con Shin Saburi y Shuji Sano por primera vez en "Shino", dirigida por Heinosuke Gosho, y formó "Shochiku Sanbagarasu".

'Aizen Katsura' (1938). Kinuyo Tanaka a la derecha

En 1937, "Three Crows of Engagement" del director Yasujirō Shimazu, que puso esto en primer plano, fue un gran éxito. Por esta época, además de Saburi y Sano, Shin Tokudaiji, Toshiaki Konoe y Daijiro Natsukawa formaron el 8 Club, un grupo de estudio relacionado con el octavo arte, e invitaron a expertos en teatro y música cada mes dando

una conferencia. Interpretó a una cantante de ópera en la siguiente "Asakusa no Akari", y se convirtió en una obra maestra de la era anterior a la guerra que tanto ella como otros reconocieron. Además de esto, en el trabajo de Shimadzu, apareció en "Al menos esta noche", "Hombres contra mujeres" y "Vermilion and Midori", y en 1938, Kinuyo Tanaka interpretó el papel de Kozo Tsumura en el melodrama "Aizen". “Katsura”, dirigida por Hiromasa Nomura y basada en la novela de Matsutaro Kawaguchi, junto con el tema principal “Tabi no Yokaze”, interpretado por Noboru Kirishima y Miss Columbia, se convirtió en un éxito de taquilla sin precedentes.

Sin embargo, el propio Uehara ha declarado claramente que esta es la película que más le disgusta de todas las películas en las que ha aparecido, y cuando leyó el guión por primera vez, quedó desconcertado por el desarrollo impensable basado en esa teoría. Incluso consideró dejar el papel. Después de eso, la popularidad de Uehara aumentó aún más con esta película, al grado que se hizo una secuela, pero al mismo tiempo, el papel también fue restringido, y para bien o para mal, se puede decir que "Aizen Katsura" es la obra maestra del actor Ken Uehara. En 1940, "Nishizumi Senshaden" del director Kozaburo Yoshimura mostró un lado humano a pesar de ser una película de política nacional, en la que interpretó el papel de un capitán de tanque, Hanasaku Minato, interpretó a un ingenioso charlatán con un Tohoku, dialecto y fue pionera en una nueva cara.

Después de la guerra, dejó Shochiku porque no estaba satisfecha con la política básica de la empresa de centrarse siempre en las mujeres. Se convirtió en el primer actor de cine independiente y aspiraba a cambiarse a una escuela de actuación. En 1948, el melodrama "365 Nights" (Kon Ichikawa), que protagonizó, fue un éxito sin precedentes, y en 1949 ya era un actor destacado en la categoría de talento para altos contribuyentes. En 1951, interpretó a una pareja de mediana edad con Setsuko Hara en Meshi de Mikio Naruse, y desde entonces ha aparecido en una serie de obras maestras, y en Night River de 1956, interpretó una historia de amor con Fujiko Yamamoto, quien fue la estrella joven número uno. Todas estas películas son obras maestras de la historia del cine japonés y son obras representativas de Uehara. Después de firmar un contrato de número con Toho en 1957, se fue al margen, pero en 1959 le diagnosticaron el síndrome de Meniere en el escenario. Además, después de que su hijo Kayama ingresara a la industria del cine, se hizo difícil conseguir un papel importante como segunda película debido a la imagen de un padre con un hijo grande.

Michiko Kuwano y Ken Uehara en ‘Nīzuma mondō’ dirigida por Hiromasa Nomura, 1939

Es famoso por construir el Pacific Park Hotel en 1965 con su cuñado Tomonori Iwakura en la ciudad de Chigasaki, Prefectura de Kanagawa. Sin embargo, Kozakura falleció en 1970, el Pacific Park Hotel quebró unos meses después, él y su hijo Kayama tenían enormes deudas y en 1973 murió su suegra Mitsuko Ema. Después de eso, se fue de Toho. En 1975, se volvió a casar con el ex cantante de club Masami Obayashi, que era 38 años más joven que él, y fue noticia en los medios de comunicación y en amplios espectáculos. Meiko, una hija nacida entre Masami, debutó bajo el nombre de Meiko Uehara. Después de eso, cambió su nombre a Ryo Uehara. Actualmente trabaja como actriz bajo el nombre de Ryo Hitomi.

También es famoso por ser el CM de "Full Moon Campaign" de JNR (actualmente JR) a principios de la década de 1980, en la que coprotagonizó junto a Mieko Takamine, una coprotagonista de la era Shochiku. En ese momento, la escena en la que una gran estrella de antaño se sumergía en una fuente termal fue realmente un evento sensacional.

A fines de junio de 1991, el esposo y la esposa se pelearon con Obayashi y se divorciaron. Después de eso, se quedó tranquilamente en la casa de Kayama, y en agosto de 1991, viajó a Nueva York con su padre y su hijo. El 23 de

noviembre, el ama de llaves lo encontró exhausto en el baño, y aunque fue llevado en ambulancia al Hospital Universitario Kyorin, en la ciudad de Mitaka, murió a la edad de 82 años. En la conferencia de prensa, Kayama dijo, conteniendo las lágrimas: *"He estado preocupado durante el último año y medio y quería que viviera una vejez tranquila".*

Sus nietos son el actor Toru Kayama, la ex actriz y experta culinaria Mayuko Azusa y la actriz Emi Ikehata. Kiichiro Wakayama, el hijo mayor de Tomisaburo Wakayama, es un ex yerno. Su suegro era Tomoaki Iwakura, un barón que era el quinto hijo del duque Tomosada Iwakura (el segundo hijo de Genkan Tomomi Iwakura), quien se había desempeñado sucesivamente como Ministro de la Casa Imperial. Su suegra es la hija de Shunichi Ema, Mitsuko (actriz Shinobu Aoki). Debido a que la esposa de su suegro, la princesa Shuko del príncipe imperial Yorihito era la esposa del príncipe imperial Higashifushiminomiya, el príncipe imperial Yorihito, el hermano menor del príncipe imperial Kuninomiya Asahiko (abuelo de la emperatriz Kojun), la familia Ikehata se convirtió en pariente de los Familia imperial a través de la familia Iwakura. Además, debido a que Tamao Nakamura, la esposa del hermano menor Shintaro Katsu, era la hija mayor de Ganjiro Nakamura II, la familia Ikehata se convirtió en pariente de la familia Ganjiro Nakamura (y la familia Mataichiro Hayashi), quienes fueron figuras importantes en Kansai Kabuki, a través de la familia Okumura.

Con Setsuko Hara en 'El Almuerzo' (1951)

Filmografía

- Señor gracias (1936)
- ¿Qué olvidó la dama? (1937)
- Las hermanas Munekata (1950)
- Comida (1951)
- Entotsu no mieru basho (1953)
- Marido y mujer (1953)
- Sonido de la montaña (1954)
- Crisantemos tardíos (1954)
- Indómito (1957)
- Un arco iris juega en mi corazón (1957)
- Vacaciones en Tokio (東京の休日, Tōkyō no kyūjitsu, 1958)
- Hijas, esposas y una madre (1960)
- Mothra (1961)
- Chushingura: Hana no Maki, Yuki no Maki (1962)
- Gorat (1962)
- Atragón (1963)
- Shin Hissatsu Shiokinin (1977, televisión)
- Edo no Kaze (1980, televisión)
- La chica que saltaba en el tiempo (1983)
- Actriz de cine (1987), él mismo
- Choujinki Metalder (1987, TV), Ryūichirō Koga

8. Kinuyo Tanaka

Kinuyo Tanaka (田 中 絹 代 *Tanaka Kinuyo*, Yamaguchi, Japón, 29 de noviembre 1909 - 21 de marzo 1977) fue una actriz y directora de cine japonesa.

Más conocida por su faceta de actriz, trabajó con los grandes cineastas japoneses clásicos (Akira Kurosawa, Yasujiro Ozu y Kenji Mizoguchi), con quien hizo hasta quince películas antes de decidirse a dirigir a los 42 años. Tanaka se convirtió en una estrella en los años 30, recibiendo homenajes que no tenían comparación o equivalentes en Hollywood. Tanta era su popularidad, que incluso alguno de sus directores, se atrevían a titular sus películas utilizando el nombre de la actriz: *The Kinuyo Story* (1930), *Doctor Kinuyo* (1937) o *Kinuyo's First Love* (1940). Precisamente en 1940, Tanaka empezó a trabajar con Kenji Mizoguchi, haciendo una película por año con él durante los siguientes 14 años. Durante este periodo que la llevó a rondar ya los 40 años, Tanaka trabajó también con otros, como Ozu, Naruse o Gosho.

En el invierno de 1949 visitó Hollywood, sobre todo para conocer a actrices de su edad como Bette Davis y especialmente Claudette Colbert, que planeaba por aquel entonces dirigir películas.

Después de conquistar el mundo frente a las cámaras, en 1953 decidió aventurarse detrás de ellas, dirigiendo su primer proyecto: ''Carta de amor'' (''Koibumi'', 1953), un drama romántico que tenía lugar en las tierras japonesas al final de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente unida a las consecuencias de la guerra en las poblaciones, Tanaka nos presentaba una historia de romance en la que se podía intuir su potencial.

Dos años después, en 1955, estrenaría dos nuevas películas: La luna se levanta (Tsuki wa noborinu) y Pechos eternos (Chibusa yo eie naren). En *La luna se levanta* optó nuevamente por rodar un Drama romántico, pero esta vez contaría con un guion escrito por su referente y amigo Yasujirō Ozu. La película se convirtió en un homenaje a este cineasta japonés, quien se encargó de desprender su esencia a lo largo del largometraje.

El guionista Yoshikata Yoda, Kinuyo Tanaka y Kenji Mizoguchi visitan París, 1953

Ese mismo año se estrenó un nuevo film, que acabaría siendo la obra maestra de Kinuyo Tanaka: Pechos eternos. Esta película causó un antes y un después en la historia del cine japonés, ya que fue la primera película dirigida y escrita por mujeres en Japón. Para ello colaboró con la guionista Summie Tanaka Una película basada en la vida de la poetisa Fumiko Nakajo, *Pechos eternos* nos ilustra una sensibilidad y un personaje femenino absolutamente innovador y avanzado para su época. Algunos de los temas tratados en la misma son; El divorcio, la Emancipación de la mujer, el Cáncer de mama y la figura de la mujer artista son protagonistas por primera vez en una obra única que, siendo olvidada, merece un gran reconocimiento no solo por estar adelantada a aquella era, sino por la belleza con la que muestra sus imágenes y la maestría con la que está escrita y dirigida.

En 1960 publicó su cuarto largometraje, La princesa errante (Ruten no òhi), contando nuevamente con un guion escrito por una mujer, en este caso Natto Wada. Nuevamente volvemos al drama romántico, ambientado en las décadas de 1930-1940, y teniendo como un protagonista más a la Guerra chino japonesa (1937-1945). Tanaka volvería a presentarnos un personaje femenino que se salía por complejo de los estándares de estos años, donde

encontrábamos únicamente a princesas y mujeres ingenuas, y nos traería a una mujer que está dispuesta a sacrificar su felicidad por el bien de su pueblo.

La noche de las mujeres (Onna bakari no yoru) supondría otra de las grandes películas de Tanaka, que colaboraría por segunda vez con Summie Tanaka como guionista. De nuevo nos encontramos con una obra totalmente adelantada a su tiempo, donde una prostituta debe emprender una nueva vida tras el cambio de ley que vivió Japón donde se prohibió la prostitución. La forma en la que el film trata a su protagonista, con un respeto y sororidad dignos de alabanza, ponía la guinda a una pieza que aludía a las mujeres de forma directa.

'Madre' (1952). Kyoko Kagawa a la izquierda

La carrera como cineasta de Tanaka acabaría en 1962 con el estreno de Amor bajo el crucifijo (Ogin sama), su sexto y último film. En este drama de época que refleja los tiempos de los Samurái, el amor prohibido volvería a ser eje central en la que, no obstante, sería su obra más *al uso*.

Así pues, con una filmografía breve, pero de gran magnitud, Kinuyo Tanaka pasaría a ser, como mencionábamos, la gran pionera del cine en Japón. Gracias a la popularidad y cariño del público del que gozaba la actriz, habiendo sido aprendiz de Yasujirō Ozu y por Kenji Mizoguchi detrás de las cámaras, y contando con el favor de los estudios cinematográficos, su salto a la dirección fue más que posible a pesar de encontrarse en un país tan tradicional, siendo tal el apoyo externo que sus películas se venderían por todo el país como "películas dirigidas por una mujer".

Es por todo ello que nadie merece más una retrospectiva que Kinuyo Tanaka, autora que no solo merece destacar por ser una pionera, sino por la sensibilidad con la que trazaba unos personajes femeninos tan innovadores y especiales. No obstante, tuvo tiempo de recoger en 1975, a los 65 años de edad, el Oso de Plata en el Festival de Berlín por su papel en *Sandakan hachibanshokan bohkyo* (1974). Tanaka siguió trabajando hasta que un cáncer cerebral, en 1977, acabó con su vida.

'Mujer en el cordón' (1933), Joji Oka a la derecha.

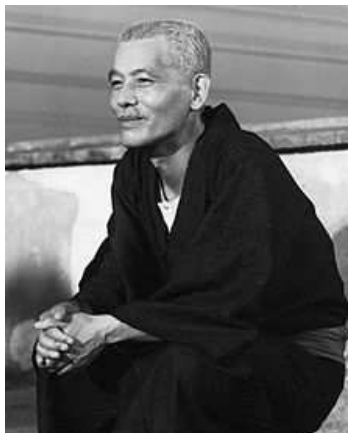
Filmografía

- 1929: Me gradué, pero... (大学は出たけれど, Daigaku wa detakeredo) - dirigida por Yasujirō Ozu
- 1930: Reprobé, pero... (落第はしたけれど, Rakudai wa shitakeredo) - dirigida por Yasujirō Ozu
- 1931: La esposa del vecino y la mía (マダムと女房, Madamu to nyōbō) - dirigida por Heinosuke Gosho
- 1932: Konjiki Yasha (金色夜叉) - dirigida por Hōtei Nomura
- 1933: La bailarina de Izu (恋の花咲く伊豆の踊子, Koi no hana saku Izu no odoriko) - dirigida por Heinosuke Gosho
- 1933: Mujer de Tokio (東京の女, Tōkyō no onna) - dirigida por Yasujirō Ozu
- 1933: Dragnet Girl (非常線の女, Hijōsen no onna) - dirigida por Yasujirō Ozu

- 1935: Okoto y Sasuke (春琴抄お琴と佐助, Shunkinshō Okoto to Sasuke) - dirigida por Yasujirō Shimazu
- 1935: Burden of Life (人生のお荷物, Jinsei no onimotsu) - dirigida por Heinosuke Gosho
- 1938: Flower in Storm (愛染かつら, Aizen katsura) - dirigida por Hiromasa Nomura
- 1941: Horquilla ornamental (簪, Kanzashi) - dirigida por Hiroshi Shimizu
- 1944: Army (陸軍, Rikugun) - dirigida por Keisuke Kinoshita
- 1944: El espadachín (宮本武蔵, Miyamoto Musashi) - dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1945: A Tale of Archery at the Sanjusangendo (三十三間堂通し矢物語, Sanjūsangendō tōshiya monogatari) - dirigida por Mikio Naruse
- 1946: Utamaro y sus cinco mujeres, también conocido como Cinco mujeres alrededor de Utamaro (歌麿をめぐる五人の女, Utamaro o meguru gonin no onna) - dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1947: El amor de Sumako la actriz (女優須磨子の恋, Joyū Sumako no koi) - dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1948: Mujeres de la noche (夜の女たち, Yoru no onnatachi) - dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1948: Una gallina en el viento (風の中の牝鶏, Kaze no naka no mendori) - dirigida por Yasujirō Ozu
- 1949: Flame of My Love, también conocido como My Love Has Been Burning (わが恋は燃えぬ, Waga koi wa moenu) - dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1950: Anillo de bodas, también conocido como Anillo de compromiso (婚約指環, Kon'yaku yubiwa), dirigido por Keisuke Kinoshita
- 1950: Las hermanas Munekata (宗方姉妹, Munekata kyōdai) - dirigida por Yasujirō Ozu
- 1951: La conspiración del palacio interior (おぼろ駕籠, Oboro kago) - dirigida por Daisuke Itō
- 1951: Cosméticos Ginza (銀座化粧, Ginza keshō, 1951) - dirigida por Mikio Naruse
- 1951: Miss Oyu (お遊さま, Oyū-sama) - dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1951: La dama de Musashino, también conocida como Lady Musashino (武蔵野夫人, Musashino fujin), dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1952: La vida de Oharu (西鶴一代女, Saikaku ichidai onna) - dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1952: Madre (おかあさん, Okaasan) - dirigida por Mikio Naruse
- 1953: Donde se ven las chimeneas, también conocido como Cuatro chimeneas (煙突の見える場所, Entotsu no mieru basho) - dirigida por Heinosuke Gosho
- 1953: Ugetsu, también conocido como Tales of Ugetsu (雨月物語, Ugetsu monogatari), dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1954: Sansho the Bailiff (山椒太夫, Sanshō dayū) - dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1954: Onna no Koyomi (女の暦) - dirigida por Seiji Hisamatsu
- 1954: La mujer en el rumor, también conocida como La mujer crucificada (噂の女, Uwasa no onna), dirigida por Kenji Mizoguchi
- 1956: Arashi (嵐) – dirigida por Hiroshi Inagaki
- 1956: Fluyendo (流れる, Nagareru) - dirigida por Mikio Naruse
- 1957: Cuervo amarillo (黄色いからす, Kiiroi karasu) - dirigida por Heinosuke Gosho
- 1957: Hermanastros (異母兄弟, Ibo kyōdai) - dirigida por Miyoji Ieki
- 1958: Equinox Flower (彼岸花, Higanbana) - dirigida por Yasujirō Ozu
- 1958: La balada de Narayama (楢山節考 Narayamabushi-ko) - dirigida por Keisuke Kinoshita
- 1958: El dolor es solo para mujeres (悲しみは女だけに, Kanashimi wa onna dakeni) - dirigida por Kaneto Shindō
- 1960: Su hermano (おとうと, Otōto) - dirigida por Kon Ichikawa
- 1962: A Wanderer's Notebook, también conocida como Her Lonely Lane (放浪記, Hōrōki), dirigida por Naruse Mikio
- 1963: Alone Across the Pacific (太平洋ひとりぼっち, Taiheiyō hitori-botchi) - dirigida por Kon Ichikawa
- 1964: El aroma del incienso (香華, Kōge) - dirigida por Keisuke Kinoshita
- 1965: Barbarroja (赤ひげ, Akahige) - dirigida por Akira Kurosawa
- 1966: Futari no hoshi (二人の星) - drama televisivo, TBS
- 1967: Momotarō-zamurai (桃太郎侍) - drama televisivo, NTV
- 1970: Momi no ki wa nokotta (樅ノ木は残った) - drama televisivo, NHK
- 1970: Asu no shiawase (明日のしあわせ) - drama televisivo, NET
- 1971: Nyonin Heike (女人平家) - drama televisivo, ABC

- 1973: Rebelión singular (たった一人の反乱 Tatta hitori no hanran) - drama televisivo, NHK
- 1974: Sandakan No. 8 (サンダカン八番娼館望郷, Sandakan hachiban shōkan: bōkyō) - dirigida por Kei Kumai
- 1974: Rin rin to (りんりんと) - drama televisivo, HBC
- 1974: Jaane (じゃあね) - drama televisivo, NHK
- 1975: Kenji Mizoguchi: La vida de un director de cine (ある映画監督の生涯溝口健二の記録, Aru eiga-kantoku no shōgai Mizoguchi Kenji no kiroku) - dirigida por Kaneto Shindō
- 1975-1977: Zenryaku ofukurosama (前略おふくろ様) - drama televisivo, NTV
- 1976: Kita No Misaki (北の岬) – dirigida por Kei Kumai
- 1976: Maboroshi no machi (幻の町) - drama televisivo, HBC
- 1976: Kumo no jūtan (雲のじゅうたん) - apareció como narrador, drama televisivo, NHK
- 1976: Sekishun no uta (惜春の歌) - drama televisivo, CBC
- 1976: Canción de cuna de la tierra (大地の子守歌, Daichi no komoriuta) - dirigida por Yasuzo Masumura

9. Chishu Ryu



Chishū Ryū (笠智衆, Ryū Chishū, 13 de mayo de 1904 - 16 de marzo de 1993) fue un actor japonés que, en una carrera de 65 años, apareció en más de 160 películas y unas 70 producciones televisivas.

Ryū nació en la aldea de Tamamizu, condado de Tamana, una zona rural de la prefectura de Kumamoto en Kyushu, la más meridional y occidental de las cuatro islas principales de Japón. Su padre era el sacerdote principal de Raishōji (来照寺), un templo de la Escuela Honganji del Budismo de la Tierra Pura. Ryū asistió a la escuela primaria del pueblo y a una escuela secundaria de la prefectura antes de ingresar al Departamento de Filosofía y Ética de la India en la Universidad de Tōyō para estudiar budismo. Sus padres esperaban que sucediera a su padre como sacerdote de Raishōji, pero Ryū no deseaba hacerlo y en 1925 abandonó la universidad y se inscribió en la academia de actuación de Shōchiku. Kamata Studios de la compañía cinematográfica. Poco después, su padre murió y Ryū regresó a casa para asumir el papel de sacerdote. Sin embargo, en medio año más o menos, pasó la oficina a su hermano mayor y regresó a Kamata.

Durante unos diez años, estuvo confinado a papeles secundarios y secundarios, a menudo sin acreditar. Durante este tiempo apareció en catorce películas dirigidas por Yasujirō Ozu, comenzando con la comedia universitaria Dreams of Youth (1928). Su primer gran papel fue en Ozu's College is a Nice Place (1936) y dejó su huella como actor en The Only Son de Ozu (también 1936), interpretando a un maestro de escuela de mediana edad fracasado a pesar de que era solo 32. Este fue su papel decisivo, y ahora comenzó a obtener papeles importantes en las películas de otros directores. Primero interpretó el papel principal en Aogeba tōtoshi de Torajirō Saitō (仰げば尊し 1937). Su primer papel protagónico en una película de Ozu fue en There Was a Father(父ありき 1942). Esta fue otra parte "anciana": interpretó al padre de Shūji Sano, que era solo siete años menor que él. A estas alturas, sin duda, era el actor favorito de Ozu: finalmente apareció en 52 de las 54 películas de Ozu. Tuvo un papel (no siempre el principal) en cada una de las películas de posguerra de Ozu, desde Record of a Tenement Gentleman (1947) hasta An Autumn Afternoon (1962). Interpretó su papel de "anciano" más famoso en Tokyo Story (1953).

"Primavera tardía" (1949) Setsuko Hara a la izquierda

Ryū apareció en más de 100 películas de otros directores. Estuvo en Veinticuatro ojos (1954) de Keisuke Kinoshita e interpretó al primer ministro Kantarō Suzuki en tiempos de guerra en El día más largo de Japón (1967) de Kihachi Okamoto. Desde 1969 hasta su muerte en 1993, interpretó a un sacerdote budista cascarrabias pero benévolo en más de cuarenta series de la inmensamente popular “Es duro ser hombre: la juventud de Torajirō”, protagonizada por Kiyoshi Atsumi como el adorable buhonero/estafador Tora-san. Ryū parodió este papel en la comedia The Funeral (1984) de Jūzō Itami. La última película de Ryū “Es duro ser hombre”, en 1992.

Entre 1965 y 1989 apareció en unas 90 producciones televisivas.

Ryū conservó el acento rural de Kumamoto de su infancia durante toda su vida. Es posible que lo haya frenado al principio de su carrera, pero se convirtió en parte de su personalidad en la pantalla, denotando confiabilidad y honestidad simple. Cuando el columnista Natsuhiko Yamamoto publicó un artículo deliberadamente provocativo llamado "No puedo soportar a Chishū Ryū", en el que se burlaba del acento de Ryū, hubo una reacción furiosa y su revista Shūkan Shinchō (週刊新潮) se inundó con cartas de protesta.

<u>Filmografía</u>

- Sueños de juventud (Ozu, 1928)
- Esposa perdida (Ozu, 1928)
- Días de juventud (Ozu, 1929)
- Suspendí, pero... (Ozu, 1930)
- La mujer de esa noche (Ozu, 1930)
- Nací, pero... (Ozu, 1932)
- ¿Dónde están ahora los Sueños de la Juventud? (Ozu, 1932)
- Chica de red (Ozu, 1933)
- Mujer de Tokio (Ozu, 1933)
- Fantasía pasajera (Ozu, 1933)
- Una historia de malas hierbas flotantes (Ozu, 1934)
- Una madre debe ser amada (Ozu, 1934)
- Una posada en Tokio (Ozu, 1935)
- La universidad es un lugar agradable (Ozu, 1936)
- El único hijo (Ozu, 1936)
- Horquilla ornamental (Shimizu, 1941)
- Hermanos y hermanas de la familia Toda (Ozu, 1941)
- Había un padre (Ozu, 1942)
- Ejército (Keisuke Kinoshita, 1944)
- Registro de un caballero de vecindad (Ozu, 1947)
- Una gallina en el viento (Ozu, 1948)
- Primavera tardía (Ozu, 1949)
- Las hermanas Munekata (Ozu, 1950)
- Hogar dulce hogar (1951)
- Principios de verano (Ozu, 1951)
- Carmen vuelve a casa (1951)
- El sabor del té verde sobre el arroz (Ozu, 1952)
- Historia de Tokio (Ozu, 1953)
- Veinticuatro ojos (Keisuke Kinoshita, 1954)
- Ella era como un crisantemo salvaje (Keisuke Kinoshita, 1955)
- Arashi (Hiroshi Inagaki, 1956)
- Primavera temprana (Ozu, 1956)
- Crepúsculo de Tokio (Ozu, 1957)
- El hombre del rickshaw (Hiroshi Inagaki, 1958)
- Flor del equinoccio (Ozu, 1958)
- Buenos días (Ozu, 1959)
- Hierbas flotantes (Ozu, 1959)
- Otoño tardío (Ozu, 1960)
- El mal dormir bien (Akira Kurosawa, 1960)
- La condición humana III: la oración de un soldado (Masaki Kobayashi, 1961)
- La última guerra (Shūe Matsubayashi, 1961)
- El fin del verano (Ozu, 1961)
- Una tarde de otoño (Ozu, 1962)
- Amor bajo el crucifijo (Kinuyo Tanaka, 1962)
- Barbarroja (Akira Kurosawa, 1965) - Sr. Yasumoto
- El día más largo de Japón (Kihachi Okamoto, 1967) - Primer ministro Baron Kantaro Suzuki
- La bala humana (Kihachi Okamoto, 1968)
- Otoko wa Tsurai yo (Yoji Yamada, 1969; y otras 42 películas de esta serie, 1969-1991)
- Batalla del mar de Japón (1969) como Maresuke Nogi
- Donde la primavera llega tarde (Yoji Yamada, 1970)
- Castillo de arena (Yoshitarō Nomura, 1974)
- El funeral (Juzo Itami, 1984)
- Tokyo-Ga (documental de Wim Wenders sobre Ozu y Tokio, 1985)
- Mishima: Una vida en cuatro capítulos (Paul Schrader, 1985)
- Sorekara (1985)
- Toma final (1986)
- El regreso de una mujer exigente (Juzo Itami, 1988)
- Sueños (Akira Kurosawa, 1990)
- Hasta el fin del mundo (Wim Wenders, 1991)
- Musgo luminoso (Kei Kumai, 1992)

'Padre Ariki' (1942). De izquierda a derecha Yusuke Kurata, Ryu y Kanji Kawahara

Premios

- 1949: Mainichi Film Concours - Mejor actor (Te o Tsunagu Kora)
- 1952: Mainichi Film Concours - Mejor actor (Inochi Uruwashi)
- 1967: Medalla con cinta morada
- 1971: Mainichi Film Concours - Mejor actor de reparto (Where Spring Comes Late)
- 1975: Orden del Sol Naciente, 4ª Clase, Rayos de Oro con Rosetón
- 1987: Premio Kikuchi Kan
- 1990: Premio Kawakita
- 1991: Mainichi Film Concours - Premio especial
- 1994: Premios Elan d'or - Premio Especial
- 1994: Premio de la Academia de Japón - Premio especial

10. Sachiko Hidari

Sachiko Hidari (左幸子, Hidari Sachiko, 29 de junio de 1930 - 7 de noviembre de 2001) fue una actriz y directora de cine japonesa.

Hidari nació como Sachiko Nukamura (額村幸子) en Asahi, Toyama, como la mayor de 8 hijos. Se graduó de la Facultad de Educación Física de Mujeres de Tokio y debutó en el cine en 1952 en Wakaki hi no ayamachi. Entre 1952 y 1995, apareció en más de 90 películas bajo la dirección de cineastas como Tadashi Imai, Shōhei Imamura y Paul Schrader. En 1964 ganó el Oso de Plata a la Mejor Actriz en los 14° Festival Internacional de Cine de Berlín por sus papeles en She and He y The Insect Woman. En 1977, dirigió y protagonizó la película The Far Road, que la convirtió en la primera mujer actriz y directora desde Kinuyo Tanaka, y participó en el 28º Festival Internacional de Cine de Berlín. Hidari también apareció en el escenario y la televisión. Murió de cáncer de pulmón en 2001.

Hidari estuvo casada con el director Susumu Hani de 1959 a 1977, con quien tuvo una hija, Mio Hani. Su hermana es la actriz Tokie Hidari.

Filmografía

- Una posada en Osaka (1954)
- El hijo de la criada (1955)
- El globo (1956)
- Mahiru no ankoku (1956)
- Sol en los últimos días del shogunato (1957)
- Corriente cálida (1957)
- El niño que volvió (1958)
- Balada del carro (1959)
- Testamento de una mujer (1960)
- El demonio del monte Oe (1960)
- La mujer insecto (1963)
- Ella y él (1963)
- Un fugitivo del pasado (1965)
- El mar salvaje (1969)
- Faire l'amour: De la pilule à l'ordinateur (1971, también codirigida, película de antología)
- Bajo la bandera del sol naciente (1972)
- Gen descalzo (1976)
- The Far Road (1977, también dir.)
- Los suicidios de amor en Sonezaki (1978)
- Mishima: una vida en cuatro capítulos (1985)

Premios

- 1955: Premio de cine Mainichi a la mejor actriz de reparto por Ofukuro y Jinsei tombo gaeri
- 1963: Premio Blue Ribbon a la mejor actriz y premio Mainichi Film a la mejor actriz por The Insect Woman
- 1964: Oso de plata a la mejor actriz y premio Kinema Junpo a la mejor actriz por The Insect Woman y She and He
- 1965: Premio de cine Mainichi a la mejor actriz por Un fugitivo del pasado
- 1967: Premio de cine Mainichi a la mejor actriz de reparto por Onna no issho y Harubiyori
- 2001: Premio especial de película Mainichi por su trayectoria

11. Juzo Itami

Juzo Itami (伊丹十三, *Itami Jūzō*), nacido como Yoshihiro Ikeuchi (池内義弘, *Ikeuchi Yoshihiro*, 15 de mayo de 1933 - 20 de diciembre de 1997), fue un actor, guionista y director de cine japonés. Dirigió once películas (un cortometraje y diez largometrajes), todas escritas por él mismo.

Itami nació como Yoshihiro Ikeuchi en Kioto. El nombre de Itami se heredó de su padre, Mansaku Itami, quien fue un renombrado satírico y director de cine antes de la Segunda Guerra Mundial.

Al final de la guerra, cuando estaba en Kioto, Itami fue elegido como un prodigio y educado en Tokubetsu Kagaku Gakkyū (特別科学学級; "la clase de educación científica especial") como un futuro científico que se esperaba que derrotara a las potencias aliadas. Entre sus compañeros de estudios estaban los hijos de Hideki Yukawa y Sin-Itiro Tomonaga. Esta clase fue abolida en marzo de 1947.

Se mudó de Kioto a la prefectura de Ehime cuando era estudiante de secundaria. Asistió a la prestigiosa escuela secundaria Matsuyama Higashi, donde se destacó por ser capaz de leer obras de Arthur Rimbaud en francés. Pero, debido a su pobre expediente académico, tuvo que permanecer en la misma clase durante dos años. Fue aquí donde conoció a Kenzaburō Ōe, quien más tarde se casó con su hermana. Cuando resultó que no podía graduarse de la escuela secundaria Matsuyama Higashi, se transfirió a la escuela secundaria Matsuyama Minami, de donde se graduó.

Después de reprobar el examen de ingreso a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Osaka, Itami trabajó en ocasiones como diseñador comercial, reportero de televisión, editor de revistas y ensayista.

Itami estudió actuación en una escuela de actuación llamada Butai Geijutsu Gakuin en Tokio. En enero de 1960 se unió a Daiei Film y Masaichi Nagata le dio el nombre artístico *de Itami Ichizō* (伊丹一三). En mayo de 1960, Itami se casó con Kazuko Kawakita, la hija del productor de cine Nagamasa Kawakita. Actuó por primera vez en la pantalla en *Ginza no Dora-Neko* (1960). En 1961 dejó Daiei y comenzó a aparecer en películas en lengua extranjera como *55 días en Pekín*. En 1965 apareció en la película angloamericana de gran presupuesto *Lord Jim*. En 1965 publicó un libro de ensayos que se convirtió en un éxito, *Yoroppa Taikutsu Nikki* ("Diario del aburrimiento en Europa"). En 1966, él y Kazuko acordaron divorciarse.

En 1967, cuando trabajaba con Nagisa Oshima en una película *Sing a Song of Sex* (*Nihon Shunka Kō*) conoció a Nobuko Miyamoto. Él y Miyamoto se casaron en 1969. Por esta época, cambió su nombre artístico a "伊丹十三" (Itami Jūzō) con el kanji "十" (diez) en lugar de "一" (uno), y trabajó como actor de carácter en cine y televisión.

Itami y Miyamoto en 1992

En 1968 interpretó a Saburo Ishihara, el padre de Takeshi y Koji durante la temporada II, en la serie infantil Cometto-San. Se hizo conocido por estas series en la mayoría de los países de habla hispana, junto con Yumiko Kokonoe, que interpretó a Cometto-San.

En la década de 1970, se unió a la productora de televisión TV Man Union y produjo y presentó documentales para televisión, que influyeron en su carrera posterior como director de cine. También trabajó como reportero para un programa de televisión llamado *Afternoon Show*.

En 1983, Itami interpretó al padre en *The Family Game* de Yoshimitsu Morita y *The Makioka Sisters*, papeles por los cuales ganó el Festival de Cine de Yokohama y el Hochi Film Award como Mejor Actor de Reparto.

Aparte de la carrera como actor, tradujo varios libros del inglés al japonés, incluido *Papa, You're Crazy* de William Saroyan.

Itami era cuñado de Kenzaburō Ōe y tío de Hikari Ōe.

Itami murió el 20 de diciembre de 1997 en Tokio, luego de caer desde el techo del edificio donde se encontraba su oficina. En su escritorio se encontró una nota de suicidio escrita en un procesador de textos que decía que había sido acusado falsamente de una aventura y que se quitaba la vida para limpiar su nombre. Dos días después, una revista sensacionalista publicó un informe sobre tal asunto.

Sin embargo, nadie en la familia de Itami creía que se habría quitado la vida o que estaría mortalmente avergonzado por una aventura real o supuesta. En 2008, un ex miembro de Goto-gumi, un grupo yakuza, le dijo a un reportero, Jake Adelstein:*"Lo preparamos para presentar su asesinato como un suicidio. Lo arrastramos hasta la azotea y le pusimos una pistola en la cara". "Le dimos a elegir: salta y podrías vivir o quedarte y te volaremos la cara. Saltó. No vivió".*

Filmografía

Año	Título
1960	*Ginza no dora-neko*
1961	*A False Student*
1961	*Her Brother*
1961	*The Big Wave*
1961	*Ten Dark Women*
1963	*Onna no tsuribashi*
1963	*55 Days at Peking*
1964	*Shûen*
1965	*Lord Jim*
1966	*Otokonokao wa rirekisho*
1967	*Sing a Song of Sex*
1967	*Choueki juhachi-nen: kari shutsugoku*
1968	*Shôwa genroku Tokyo 196X-nen*
1968	*Ah kaiten tokubetsu kogekitai*
1968	*Ah, yokaren*
1969	*Kinpeibai*
1969	*Eiko e no 5,000 kiro*
1969	*Heat Wave Island*
1970	*Hiko shonen: Wakamono no toride*
1971	*Yasashii Nippon jin*
1973	*Kunitori Monogatari*
1973	*Shinsho Taikōki*
1974	*Lady Snowblood: Love Song of Vengeance*
1974	*Imôto*
1974	*Waga michi*
1975	*Wagahai wa neko de aru*

1979	*Collections privées*
1979	*No More Easy Life*
1979	*Grass Labyrinth*
1980	*Yūgure made*
1981	*Slow na boogie ni shitekure*
1981	*Shikake-nin Baian*
1981	*Akuryo-To*
1982	*Kiddonappu burûsu* (Kidnap Blues)
1983	*The Makioka Sisters*
1983	*The Family Game*
1983	*Meiso chizu*
1983	*Izakaya Chōji*
1984	*Make-up*
1984	*MacArthur's Children* (*Setouchi shonen yakyu dan*)
1985	*The Excitement of the Do-Re-Mi-Fa Girl*
1985	*Haru no Hatō*
1989	*Sweet Home*

12. Sayuri Yoshinaga

Sayuri Yoshinaga (吉永小百合 *Yoshinaga Sayuri,* 13 de marzo de 1945) es una actriz y activista japonesa. Ganó cuatro premios de la Academia Japonesa en la categoría de mejor actriz y es reconocida como «una de las estrellas más destacadas en el mundo del cine japonés de posguerra». Luego de interpretar en televisión el papel de Yumechiyo, una geisha hibakusha sobreviviente de los bombardeos de Hiroshima, la actriz se convirtió en una activa defensora del movimiento antinuclear.

Su primera aparición en los medios audiovisuales ocurrió en la radionovela *Akado Suzunosuke* en 1957. A partir de entonces ha sido una de las actrices más populares de Japón. Sus admiradores son conocidos como «Sayuristas». Los actores Akiyuki Nosaka y Tamori han declarado su admiración por la actriz, considerándola una gran influencia.

A comienzos de su carrera firmó un contrato con la compañía cinematográfica Nikkatsu e interpretó papeles protagónicos en muchas de sus películas. En 1962, Yoshinaga interpretó a una chica de secundaria en su película más famosa, *Foundry Town*, y ganó un Premio Japan Record por su desempeño en *Itsudemo Yume wo* junto con el protagonista masculino Yukio Hashi. En las décadas de 1970 y 1980, Yoshinaga apareció en películas hechas por otras compañías, así como en series dramáticas de televisión, comerciales y programas de entrevistas.

Después de este periodo, regresó a las películas y apareció en comerciales para algunas grandes empresas como Aquos Sharp, Nippon Life Insurance Company y Kagome Co. Ltd. Se le ha otorgado el Premio de la Academia Japonesa cuatro veces. Yoshinaga ha aparecido en 120 películas, principalmente en roles protagónicos.

Yoshinaga protagonizó las películas de Kon Ichikawa *Ohan* y *The Makioka Sisters*. También protagonizó los filmes de Yoji Yamada *Kabei: Our Mother* y *About Her Brother*.

En 2012, protagonizó el largometraje de Junji Sakamoto *A Chorus of Angels*. Dos años después actuó en la película de Izuru Narushima *Cape Nostalgia*. En 2015 se asoció con el director Yoji Yamada para protagonizar la película dramática *Nagasaki: Recuerdos de mi hijo*, logrando la aclamación de la crítica especializada. Su última participación en cine se registró el año 2018, interpretando el rol de Tetsu Ezure en la cinta *Sakura Guardian in the North* de Yōjirō Takita.

En 'Kabei: Nuestra madre' (2008)

Yoshinaga se graduó en la Escuela de Artes, Letras y Ciencias de la Universidad de Waseda en 1969. En 1975 se casó con Taro Okada, un director de televisión que trabajaba en la compañía Fuji Television, manteniendo su nombre de soltera «Yoshinaga» como su nombre artístico. La pareja no tuvo hijos.

Tras interpretar en televisión el papel de Yumechiyo, una geisha hibakusha sobreviviente de los bombardeos de Hiroshima, ha trabajado como activista del movimiento antinuclear. Durante 20 años se encargó de leer poemas públicamente rememorando a las víctimas de los bombardeos en representación del Museo Memorial de la Paz de Hiroshima. La actriz además es fanática del club Seibu Lions que se desempeña en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional.

Filmografía

Año	Título	Papel	Director
1962	Foundry Town	Jun	Kirio Urayama
1963	Beyond the Green Hills		Katsumi Nishikawa
1968	Monument to the Girls' Corps		Toshio Masuda
1972	Tora-san's Dear Old Home	Utako	Yoji Yamada
1974	Tora-san's Lovesick	Utako	Yoji Yamada
1978	August Without the Emperor		Satsuo Yamamoto
1980	Dōran		Shirō Moritani
1983	The Makioka Sisters	Yukiko Makioka	Kon Ichikawa
1984	Station to Heaven		Masanobu Deme
	Ohan	Ohan	Kon Ichikawa
1987	Film Actress	Kinuyo Tanaka	Kon Ichikawa
1988	A Chaos of Flowers	Akiko Yosano	Kinji Fukasaku
1992	Gekashitsu		Bandō Tamasaburō V
1993	Yearning		Bandō Tamasaburō V
1998	Diary of Early Winter Shower		Shinichiro Sawai
2000	Nagasaki burabura bushi		Yukio Fukamachi
2001	Sennen no Koi Story of Genji	Murasaki Shikibu	Tonkō Horikawa
2005	Year One in the North		Isao Yukisada
2008	Kabei: Our Mother		Yoji Yamada
2010	About Her Brother		Yoji Yamada
2012	A Chorus of Angels		Junji Sakamoto
2014	Cape Nostalgia		Izuru Narushima
2015	Nagasaki: Memories of My Son	Nobuko Fukuhara	Yoji Yamada
2018	Sakura Guardian in the North	Tetsu Ezure	Yōjirō Takita

Premios

- 1961: Premio Elan d'or en la categoría de mejor novato del año
- 1962: Premio Japan Record
- 1984: Novena edición del Festival de Cine Hochi - Mejor actriz por *Ohan* y *Station to Heaven*
- 1985: Premio de la Academia Japonesa en la categoría de mejor actriz
- 1989: Premio de la Academia Japonesa en la categoría de mejor actriz
- 1997: Premio Japan Record en la categoría de mejor concepto
- 2001: Premio de la Academia Japonesa en la categoría de mejor actriz
- 2006: Premio de la Academia Japonesa en la categoría de mejor actriz
- 2006: Medalla de Honor Japonesa con el Ribete Púrpura
- 2010: Premio al Mérito Cultural
- 2015: Premio Kikuchi Kan

13. Yujiro Ishihara

Yūjirō Ishihara (石原裕次郎, *Ishihara Yūjirō*, 28 de diciembre de 1934 - 17 de julio de 1987) fue un actor y cantante japonés nacido en Kobe. Su hermano mayor es Shintaro Ishihara, autor, político y gobernador de Tokio entre 1999 y 2012. El debut cinematográfico de Yujiro fue la película de 1956 *Season of the Sun*, basada en una novela escrita por su hermano. Fue amado por muchos fanáticos como una estrella juvenil representativa en las películas del Japón de posguerra y posteriormente como un héroe de película machista. Fue extravagantemente llorado después de su temprana muerte por cáncer de hígado.

Yūjirō creció en Kobe, en Otaru, Hokkaidō, y en Zushi, Kanagawa. Su padre, un empleado de Mitsui OSK Lines, era de la prefectura de Ehime, y su madre era de Miyajima, Hiroshima. Yūjirō asistió al jardín de infancia Otaru Fuji y luego a la escuela primaria Inaho de la ciudad de Otaru. Durante sus años de escuela primaria, participó en competencias de natación y esquió en el monte Tengu. Luego asistió a la escuela secundaria Zushi City Zushi, donde comenzó a jugar baloncesto. Su objetivo era ingresar a la Escuela Secundaria Superior de Keio, pero no aprobó el examen de ingreso. Se matriculó en la escuela secundaria superior de Keio Shiki Boys, pero en 1951 fue admitido en la escuela secundaria superior de Keio. Posteriormente, ingresó al departamento de ciencias políticas de la facultad de derecho de la Universidad de Keio, asociado con la escuela secundaria, pero, según los informes, pasó todo su tiempo jugando.

Queriendo convertirse en actor, audicionó en Toho, Daiei Film y Nikkatsu, pero no pasó ninguna de sus audiciones. Sin embargo, en 1956, con la ayuda del productor Takiko Mizunoe y su hermano Shintaro, recibió un pequeño papel en la adaptación cinematográfica de la *Temporada del sol* ganadora del Premio Akutagawa de Shintaro, haciendo su debut cinematográfico. Luego se retiró de la Universidad de Keio para trabajar para Nikkatsu, interpretando el papel principal en la adaptación cinematográfica de la novela *Crazed Fruit* de Shintaro.

En los premios Blue Ribbon de 1958, Ishihara ganó el premio al mejor actor nuevo por las películas de 1957 *Washi to taka* y *Man Who Causes a Storm*. Se convertiría en una de las estrellas representativas de la Era Showa con su doble carrera como actor y cantante, pero su vida se hizo más difícil debido a la enfermedad y las lesiones.

En 1960 se casó con la actriz Mie Kitahara, su coprotagonista en varias películas comenzando en 1956 con *Crazed Fruit*.

Yūjirō, junto con Akira Kobayashi, fue la principal estrella masculina en Nikkatsu en el movimiento de Nikkatsu hacia el mercado de porno suave de Roman Porno. Yūjirō fundó la compañía Ishihara Productions para hacer películas. Sun de Kurobe, que produjo, fue un gran éxito, pero algunas películas que produjo fracasaron y se vio obligado a aparecer en los dramas de televisión, aunque se mostró reacio a aparecer.

Yūjirō sobrevivió a un cáncer oral de lengua en 1978 y a un aneurisma aórtico en 1981, con el apoyo de amigos, familiares y su legión de fans. Sin embargo, más tarde le diagnosticaron cáncer de hígado y murió en el Hospital Universitario de Keio en 1987 el 17 de julio a las 4:26. Tenía 52 años. Su última aparición como actor fue en el

episodio final del popular drama televisivo de detectives Taiyō ni Hoero!. En Taiyō ni Hoero! Ishihara siguió interpretando el papel de Shunsuke Todo durante 14 años y ganó nueva popularidad.

A lo largo de su vida, Yūjirō usó alcohol y tabaco, y comió comidas que carecían de vegetales; En general, se reconoce que este estilo de vida poco saludable contribuyó a su muerte prematura.

Yujiro Ishihara fue llamado un Elvis Presley japonés y sus películas y música todavía son seguidas por los amantes del período Shōwa. En el aniversario de su muerte, el 17 de julio, su ceremonia de duelo a menudo se retransmite por televisión.

Ishihara con Sachiko Hidari en 'Los últimos días del shogunato' (1957)

Su tumba es un gorintō de granito, en el templo Sōji-ji en Tsurumi, Yokohama, Kanagawa. Un museo conmemorativo se inauguró el 21 de junio de 1991 en Otaru, Hokkaido.

En 1996, su hermano mayor, Shintaro, publicó una biografía, *Otōto* (弟), *Hermano menor*, que ganó el Premio Especial Mainichi Bungakusho y se convirtió en la base de un drama transmitido por TV Asahi en 2004.

Su imagen aparece en un sello postal japonés de 1997.

Filmografía

- Gesshoku (1956)
- Season of the Sun (太陽の季節, Taiyō no Kisetsu, 1956) - Mr. Izu (supporting role)
- Crazed Fruit (狂った果実, Kurutta kajitsu, 1956) - Takishima Natsuhisa
- The Baby Carriage (乳母車, Ubaguruma, 1956) - Muneo Aizawa
- Chitei no Uta (地底の歌, 1956) - Fuyu, the Diamond
- Ningen gyorai shutsugekisu (1956)
- Jazz musume tanjō (ジャズ娘誕生 Jazu musume tanjō, 1957) - Haruo Nanjô
- This Day's Life (今日のいのち Kyo no inochi, 1957)
- Sun in the Last Days of the Shogunate (幕末太陽伝 Bakumatsu taiyōden, 1957) - Takasugi Shinsaku
- Washi to taka (1957) - Senkichi
- I Am Waiting (俺は待ってるぜ Ore wa matteru ze, 1957) - Jôji Shimaki
- Man Who Causes a Storm (嵐を呼ぶ男 Arashi o yobu otoko, aka A Storming Drummer, 1957) - Shoichi Kokubu
- Shorisha (1957)
- Subarashiki dansei (1958)
- Yoru no kiba (literally "Fang of the Night", 1958) - Kenkichi Sugiura
- Rusty Knife (錆びたナイフ Sabita naifu, 1958) - Yukihiko Tachibana
- A Slope in the Sun (陽のあたる坂道 Hi no ataru sakamichi, 1958) - Shinji Tashiro
- Fūsoku 40 metres (風速４０米 Fūsoku yonjū mētoru, 1958)
- Red Quay (赤い波止場 Akai Hatoba, 1958) - Jirô Tominaga
- Kurenai no tsubasa (1958)
- Ashita wa Ashita no Kaze ga Fuku (1958)
- Arashi no naka o tsuppashire (1958)
- Wakai Kawa no Nagare (1959) - Kensuke Sone

- Sekai o kakeru Koi (1959) - Yûji Muraoka
- Tôgyû ni kakeru otoko (1960) - Tôu Kitami
- Aitsu to watashi (1961) - Saburo Kurokawa
- Dôdôtaru jinsei (1961) - Shûhei Nakabe
- Arabu no Arashi (1961) - Shintaro Munakata
- Ginza no koi no Monogatari (1962) - Jirô Ban
- Nikui An-chikushô (1962) - Daisaku Kita
- Zerosen Kurokumo Ikka (1962)
- Wakai Hito (1962) - Shintarô Masaki
- Hana to Ryu (1962)
- Alone on the Pacific aka Alone Across the Pacific (太平洋ひとりぼっち Taiheiyo hitori-botchi, 1963) - The Youth
- Red Handkerchief (1964)
- Tekkaba Yaburi (1964)
- Kuroi Kaikyo (1964) - Akio Maki
- Taking The Castle (1965) - Tozo Kuruma
- Those Magnificent Men in Their Flying Machines (1965) - Yamamoto
- Seishun to wa nanda (1965) - Kensuke Nonomura
- Nakaseruze (1965)
- Yogiri yo Kon'yamo Arigatō (1967) - Tôru Sagara
- Hatoba no taka (1967) - Keinichi Kusumi
- Kimi wa koibito (1967) - Ishizaki - director
- Kurobe's Sun (黒部の太陽; Kurobe no Taiyō, 1968) - Iwaoka
- Wasureru Monoka (1968)
- Samurai Banners (風林火山; Fūrin Kazan, 1969) - Kenshin Uesugi
- Eiko e no 5,000 kiro (1969)
- Hitokiri (1969) - Ryoma Sakamoto
- Arashi no yushatachi (1969) - Shimaji
- Fuji sanchō (1970) - Gorō Umehara
- Machibuse (1970) - Yataro
- Aru heishi no kake (1970) - Hiroshi Kitabayashi
- Men and War (1970) - Shinozaki
- A Man’s World (1971) - Tadao Konno
- Yomigaeru daichi (1971) - Kazuya uematsu
- Kage Gari Hoero taiho (1972) - Jubei Muroto
- Kage Gari (1972) - Jubei Muroto
- Tōga (1978) - (Special appearance)
- Arcadia of My Youth (わが青春のアルカディア Waga Seishun no Arcadia, 1982) - Phantom F. Harlock I

14. Hideko Takamine

Hideko Takamine (高峰秀子, Takamine Hideko, 27 de marzo de 1924 - 28 de diciembre de 2010) fue una actriz japonesa que comenzó como actriz infantil y mantuvo su fama en una carrera que abarcó 50 años. Es particularmente conocida por sus colaboraciones con los directores Mikio Naruse y Keisuke Kinoshita, con Twenty-Four Eyes (1954) y Floating Clouds (1955) entre sus películas más destacadas.

Takamine nació en Hakodate, Hokkaidō, en 1924. A la edad de cuatro años, tras la muerte de su madre, fue puesta al cuidado de su tía en Tokio. Su primer papel fue en la película Mother (Haha) de 1929 del estudio Shochiku, que le dio una gran popularidad como actriz infantil. Muchas de las películas de su carrera temprana eran imitaciones de las películas de Shirley Temple.

Después de mudarse al estudio Toho en 1937, sus papeles dramáticos en Tsuzurikata kyōshitsu (1938) y Horse (1941) de Kajirō Yamamoto le dieron fama adicional como estrella femenina. Realizó giras como cantante para entretener a las tropas japonesas y, después de la guerra, cantó para las tropas de ocupación estadounidenses en Tokio. Después de aparecer inicialmente en una película a favor de los sindicatos, Los que hacen el mañana (1946), quedó horrorizada por las prácticas rígidas de los líderes y miembros del sindicato y, durante las huelgas de la posguerra en Toho, se unió por primera vez a un nuevo sindicato antes de mudarse a los nuevos estudios Shintoho en 1947.

En 1950, dejó Shintoho y se convirtió en actriz independiente. Sus películas con los directores Keisuke Kinoshita y Mikio Naruse durante la década de 1950 la convirtieron en la principal estrella de Japón. Las películas notables de esta década incluyen la comedia satírica de Kinoshita Carmen Comes Home (1951), el primer largometraje en color de Japón, y el drama contra la guerra Twenty-Four Eyes (1954), y Floating Clouds (1955) de Naruse y When a Woman Ascends the Stairs (1960).

Takamine y el cantante Taro Shoji en 1934

Naruse la favoreció especialmente como actriz principal, apareciendo en 17 de sus películas entre 1941 y 1966, que se consideran *"algunas de sus mejores interpretaciones"* (Jasper Sharp), con su *"personalidad sensible pero ingeniosa"* resultando ideal para *"las heroínas perseverantes y sufrientes de Naruse"* (Alexander Jacoby). El historiador de cine Donald Richie describió a los personajes que interpretó de la siguiente manera: *"Como tantas mujeres japonesas entonces, querían más de la vida, pero no podían conseguirlo. La guerra pudo haber terminado, las mujeres descubrieron, pero no estaban mejor. Eran todavía bastante infelices. Así que el tipo de papeles que jugó Takamine se ajustan al espíritu de la época, incluso pueden haber hecho ese espíritu de la época"*. Comparando a Naruse y Kinoshita, Takamine explicó: *"Aunque tenían un estilo diferente, compartían una aversión común a las cosas que no eran naturales. Lo que traté de hacer fue ser tan natural como las mujeres que vemos en las noticias, pero agregando un toque de drama para que yo fuera aún más real".*

Se casó con el escritor y director Zenzo Matsuyama en 1955, pero continuó su carrera como actriz y afirmó que quería *"crear un nuevo estilo de esposa que tiene trabajo"*. Después de retirarse como actriz en 1979, publicó su

autobiografía y varias colecciones de ensayos. Murió de cáncer de pulmón el 28 de diciembre de 2010 a la edad de 86 años.

'Coro de Tokio' (1931)
De izquierda a derecha, Tokihiko Okada, Hideo Sugawara y Hideko

Filmografía

Año	Título	Rol	Director(es)
1929	Madre		Hotei Nomura
1931	Coro de Tokio		Yasujiro Ozu
1938	Tsuzurikata kyōshitsu		Kajiro Yamamoto
1941	Hideko el conductor del autobús	Okoma	Mikio Naruse
	Caballo		Kajiro Yamamoto
1943	Ahen senso		Masahiro Makino
1946	Los que hacen el mañana	Takamine	Akira Kurosawa Hideo Sekigawa Kajiro Yamamoto
	Aru yo no tonosama		Teinosuke Kinugasa
1949	Ginza kankan musume		Koji Shima
1950	Las hermanas Munekata		Yasujiro Ozu
1951	Carmen vuelve a casa	Okin alias Lily Carmen	Keisuke Kinoshita
1952	Iluminación		Mikio Naruse
	El amor puro de Carmen	Carmen	Keisuke Kinoshita
1953	Donde se ven las chimeneas		Heinosuke Gosho
	Los gansos salvajes	Otama	Shiro Toyoda
1954	El jardín de las mujeres	Yoshie Izushi	Keisuke Kinoshita
	Veinticuatro ojos	Hisako Oishi	Keisuke Kinoshita
	En algún lugar bajo el ancho cielo		Masaki Kobayashi
1955	Nubes flotantes		Mikio Naruse
1956	Nagareru		Mikio Naruse
	El corazon de una esposa		Mikio Naruse
1957	Salvaje		Mikio Naruse
	Tiempos de alegría y tristeza	Kiyoko Arisawa	Keisuke Kinoshita
1958	Hombre del rickshaw	Yoshiko Yoshioka	Hiroshi Inagaki
1960	Cuando una mujer sube las escaleras	Keiko Yashiro	Mikio naruse
	Hijas, esposas y una madre		Mikio Naruse
	El río Fuefuki	Okei	Keisuke Kinoshita
1961	Como esposa, como mujer	Miho Nishigaki	Mikio Naruse

Año	Título	Rol	Director(es)
	Felicidad de nosotros solos	Akiko Katayama	Zenzo Matsuyama
	La condición humana: la oración de un soldado		Masaki Kobayashi
	Amor inmortal		Keisuke Kinoshita
1962	Burari bura-bura monogatari		Zenzo Matsuyama
	El cuaderno de un vagabundo		Mikio Naruse
1963	La historia de una mujer		Mikio Naruse
1964	Anhelo	Reiko Morita	Mikio Naruse
1967	La mujer del medico		Yasuzo Masumura
1973	Los años del crepúsculo		Shiro Toyoda
1979	¡Ay, Hijo Mío!		Keisuke Kinoshita

'Carmen vuelve a casa' (1951)

15. Sessue Hayakawa

Kintarō Hayakawa (早川金太郎, Hayakawa Kintarō, 10 de junio de 1886 - 23 de noviembre de 1973), conocido profesionalmente como Sessue Hayakawa (早川雪洲, Hayakawa Sesshū), fue un actor japonés e ídolo de matinée. Fue una estrella popular en Hollywood durante la era del cine mudo de la década de 1910 y principios de la de 1920. Hayakawa fue el primer actor de ascendencia asiática en alcanzar el estrellato como protagonista en los Estados Unidos y Europa. Su "inquietantemente guapo" buena apariencia y encasillamiento como villano sexualmente dominante lo convirtió en un rompecorazones entre las mujeres estadounidenses durante una época de discriminación racial, y se convirtió en uno de los primeros símbolos sexuales masculinos de Hollywood.

Después de retirarse de la academia naval japonesa e intentar suicidarse a los 18 años, Hayakawa asistió a la Universidad de Chicago, donde estudió economía política de acuerdo con el deseo de sus padres ricos de convertirse en banquero. Al graduarse, viajó a Los Ángeles para abordar un barco programado de regreso a Japón, pero decidió intentar actuar en Little Tokyo. Allí, Hayakawa impresionó a las figuras de Hollywood y firmó para protagonizar The Typhoon (1914). Hizo su gran avance en (1915), y a partir de entonces se hizo famoso por sus papeles de amante prohibido. Hayakawa fue una de las estrellas mejor pagadas de su tiempo, ganando 5.000 dólares por semana en 1915 y 2 millones de dólares por año a través de su propia compañía de producción desde 1918 hasta 1921. Debido al creciente sentimiento antijaponés y dificultades comerciales, Hayakawa dejó Hollywood en 1922 y actuó en Broadway, en Japón y en Europa durante muchos años antes de regresar a Hollywood con La hija del dragón (1931).

De sus películas sonoras, Hayakawa es probablemente más conocido por su papel de Kuala, el capitán pirata en Swiss Family Robinson (1960) y el coronel Saito en El puente sobre el río Kwai (1957), por la que obtuvo una nominación al Premio de la Academia por Mejor actor de reparto. Hayakawa protagonizó más de 80 largometrajes, y tres de sus películas (The Cheat, The Dragon Painter y The Bridge on the River Kwai) se encuentran en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos.

Hayakawa nació Kintaro Hayakawa (早川金太郎, Hayakawa Kintarō) en el pueblo de Nanaura, ahora parte de un pueblo llamado Chikura, en la ciudad de Minamibōsō en la prefectura de Chiba, Japón, el 10 de junio de 1886. Desde muy joven anhelaba ir al extranjero y se preparó para estudiar inglés. Su padre era el jefe de un sindicato de pescadores con algo de riqueza. Tenía cinco hermanos.

Desde muy temprana edad, la familia de Hayakawa pretendía que se convirtiera en oficial de la Armada Imperial Japonesa. Sin embargo, mientras estudiaba en la academia naval de Etajima, nadó hasta el fondo de una laguna (creció en una comunidad de buceadores de mariscos) en un desafío y se rompió el tímpano. La lesión le hizo reprobar el examen físico de la marina. Su padre sintió vergüenza y vergüenza por el fracaso de su hijo y esto abrió una brecha entre ellos. La tensa relación llevó a Hayakawa, de 18 años, a intentar seppuku (suicidio ritual). Una noche, Hayakawa entró en un cobertizo en la propiedad de sus padres y preparó el lugar. Puso a su perro afuera e intentó defender al samurái de su familia, apuñalándose más de 30 veces en el abdomen. El perro que ladra trajo a los padres de Hayakawa a la escena y su padre usó un hacha para derribar la puerta, salvándole la vida.

Después de recuperarse del intento de suicidio, Hayakawa se mudó a los Estados Unidos y comenzó a estudiar economía política en la Universidad de Chicago para cumplir el nuevo deseo de su familia de convertirse en banquero. Cuando era estudiante, supuestamente jugó como mariscal de campo del equipo de fútbol y una vez fue penalizado por usar jujitsu para derribar a un oponente. Hayakawa se graduó de la Universidad de Chicago en 1912 y posteriormente hizo planes para regresar a Japón. Hayakawa viajó a Los Ángeles y esperó un barco de vapor transpacífico. Durante su estadía, descubrió el Teatro Japonés en Little Tokyo y quedó fascinado con la actuación y las obras de teatro.

La cuenta anterior, sin embargo, se disputa, en parte o en su totalidad. Según el profesor de lengua y literatura japonesas en UC San Diego, Daisuke Miyao, el giro de Hayakawa hacia la actuación fue en realidad menos agitado; no

hay constancia de que Hayakawa haya asistido a la Universidad de Chicago o haya practicado deportes allí. En cambio, la carrera de actor de Hayakawa probablemente siguió una serie de trabajos ocasionales en California: como lavaplatos, mesero, vendedor de helados y trabajador de una fábrica; sus apariciones teatrales también fueron solo otra búsqueda temporal.

Otro relato revisionista del autor Orie Nakagawa sostiene que Hayakawa siempre tuvo la intención de ir a California para encontrar trabajo con su hermano mayor en San Francisco; su padre, sin embargo, lo convenció de que estudiara en Chicago, y Hayakawa lo hizo durante un año antes de irse para regresar a sus actividades originales.

Fue por esta época que Hayakawa asumió por primera vez el nombre artístico de Sessue (雪洲, Sesshū), que significa "continente cubierto de nieve" (雪 significa "nieve" y 洲 significa "continente"). Una de las producciones en las que actuó Hayakawa se llamó The Typhoon. Tsuru Aoki, miembro del grupo de actores, quedó tan impresionada con las habilidades y el entusiasmo de Hayakawa que atrajo al productor de cine Thomas H. Ince para que viera la obra. Ince vio la producción y se ofreció a convertirla en una película muda con el elenco original. Ansioso por regresar a Japón, Hayakawa trató de disuadir a Ince solicitando la entonces astronómica tarifa de 500 dólares por semana, pero Ince accedió a su solicitud.

The Typhoon (1914) se convirtió en un éxito instantáneo y fue seguido por dos películas adicionales producidas por Ince, The Wrath of the Gods (1914) coprotagonizada por la nueva esposa de Hayakawa, Aoki, y The Sacrifice (1914). Con el ascenso al estrellato de Hayakawa, Jesse L. Lasky pronto le ofreció un contrato a Hayakawa, que aceptó, convirtiéndolo en parte de Famous Players-Lasky (ahora Paramount Pictures).

Hayakawa disfrazado como el Príncipe de la Isla del Deseo en un fotograma publicitario de la película de fantasía muda de 1920 'The Beggar Prince'

La segunda película de Hayakawa para Famous Players-Lasky fue The Cheat (1915), dirigida por Cecil B. DeMille. The Cheat coprotagonizó a Fannie Ward como el interés amoroso de Hayakawa y fue un gran éxito, convirtiendo a Hayakawa en un ídolo romántico y un símbolo sexual para el público femenino que va al cine. "Causó una sensación", dice Stephen Gong, director ejecutivo del Centro de Medios Asiáticos Americanos de San Francisco. *"La idea de la fantasía de la violación, la fruta prohibida, todos esos tabúes de raza y sexo, lo convirtieron en una estrella de cine. Y su base de fans más rabiosa eran las mujeres blancas".* Con su popularidad y "inquietantemente guapo" buen aspecto, Hayakawa tenía un salario que superaba los 3.500 dólares a la semana en el apogeo de su fama en 1919. En 1917, construyó su residencia, una mansión estilo castillo, en la esquina de Franklin Avenue y Argyle Street en Hollywood, que fue un hito local hasta que fue demolido en 1956.

Después de The Cheat, Hayakawa se convirtió en protagonista de dramas románticos en la década de 1910 y principios de la de 1920. También comenzó a actuar en westerns y películas de acción. Buscó papeles, pero insatisfecho con ser encasillado constantemente, Hayakawa decidió formar su propia compañía de producción. Hay cierta falta de claridad sobre cómo Haworth Pictures Corporation obtuvo su financiación original. El propio Hayakawa dio dos versiones diferentes. El primero estaba en su autobiografía; habla de William Joseph Connery, un ex alumno de la Universidad de Chicago, que le presentó a ABC Dohrmann, el presidente de una empresa de porcelana y cristalería en San Francisco que estaba dispuesto a pagar un millón de dólares para establecer la empresa. En la

segunda versión, los padres de Connery eran dueños de minas de carbón multimillonarios que aportaron el millón de dólares.

Durante los siguientes tres años, Hayakawa produjo 23 películas y había ganado 2 millones de dólares en 1920, de los cuales pudo devolver el 1 millón de dólares que le había prestado a Connery. Hayakawa produjo, protagonizó y contribuyó al diseño, escritura, edición y dirección de las películas. Los críticos elogiaron el estilo de actuación discreto e influenciado por el zen de Hayakawa. Hayakawa buscó traer muga, o la "ausencia de hacer", a sus actuaciones, en contraste directo con las poses estudiadas y los gestos amplios, entonces populares. En 1918, Hayakawa eligió personalmente a la actriz de series estadounidense Marin Sais para que apareciera junto a él en una serie de películas, siendo la primera el drama racial The City of Dim Faces (1918), seguido de His Birthright (1918), que también protagonizó Aoki. Su colaboración con Sais finalizó con Lazos de honor (1919). Hayakawa también apareció junto a Jane Novak en The Temple of Dusk (1918) y Aoki en The Dragon Painter (1919). Según Goldsea Hayakawa, la fama rivalizó con la de Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin y John Barrymore. Hayakawa conducía un Pierce-Arrow chapado en oro y entretenía lujosamente en su "Castillo", que era conocido como el escenario de algunas de las fiestas más salvajes de Hollywood. Poco antes de la Prohibición entró en vigor en 1920, compró una gran cantidad de licor, lo que lo llevó a bromear diciendo que debía su éxito social a su suministro de licor. Llevó a Aoki a un viaje a Mónaco, donde apostó en el Casino de Montecarlo.

Hayakawa dejó Hollywood en 1922; diferentes autores dan varias explicaciones, como el sentimiento antijaponés predominante y las dificultades comerciales. Nakagawa se enfoca en tres eventos en particular: primero en el set de The Swamp (1921) su apéndice se rompió y mientras estaba en el hospital hubo un intento de usurpar el dinero de su seguro, segundo hubo un informe sensacionalista sin fundamento de que Aoki había intentado suicidarse, y el tercero Hayakawa creía que había un atentado contra su vida por parte de Robertson-Cole Pictures Corporation (acusada de apoyar la legislación antijaponesa) por dinero del seguro por el colapso de una secuencia de terremoto insegura en el plató de El lápiz bermellón, lo que lo llevó a demandar al estudio. Visitó Japón con Aoki por primera vez desde que llegó a los Estados Unidos. Regresó poco después, sin embargo, y desempeñó el papel principal en Tiger Lily en Broadway en 1923. La siguiente década y media lo vio actuar también en Japón y Europa. En Londres, Hayakawa protagonizó El gran príncipe Shan (1924) y La historia de Su (1924). En 1925, escribió una novela, El príncipe bandido, y la adaptó a una obra de teatro breve. En 1930, Hayakawa actuó en Samurai, una obra de teatro en un acto escrita específicamente para él, frente al rey Jorge V y la reina María de Gran Bretaña. Hayakawa se hizo ampliamente conocido en Francia, donde el público lo *"acogió con entusiasmo"* e hizo su debut francés, La Bataille (1923), un éxito financiero y de crítica. El público alemán encontró a Hayakawa *"sensacional"* y en Rusia fue considerado uno de los *"actores maravillosos*" de Estados Unidos. Además de numerosas películas japonesas, Hayakawa también produjo una versión teatral en japonés de Los tres mosqueteros. En las primeras décadas de su carrera, Hayakawa se consagró como el primer protagonista de ascendencia asiática en el cine estadounidense y europeo. También fue el primer actor no caucásico en alcanzar el estrellato internacional.

Anuncio en Exhibitors Herald de la película dramática estadounidense 'His Birthright' con Hayakawa, Marin Sais y Mary Anderson, 1918

Al regresar a los Estados Unidos nuevamente en 1926 para aparecer en Broadway, y luego en el vodevil, Hayakawa abrió un templo zen y una sala de estudio en el Upper West Side de Nueva York. Más tarde, Hayakawa pasó a

hacer cine sonoro; su regreso a Hollywood y su debut en el cine sonoro se produjo en La hija del dragón (1931), protagonizada junto a la intérprete estadounidense de origen chino Anna May Wong. Su acento no fue bien recibido cuando se agregó sonido a las películas. Hayakawa interpretó a un samurái en la coproducción germano-japonesa The Daughter of the Samurai (1937). El mismo año, Hayakawa fue a Francia para actuar en Yoshiwara (1937), pero quedó atrapado en el campo y separado de su familia tras la ocupación alemana de Francia en 1940. Hayakawa hizo pocas películas en los años siguientes, pero se mantuvo económicamente vendiendo sus acuarelas. Se hizo amigo del escritor Jirōhachi Satsuma, quien también quedó atrapado en Francia. Goldsea afirma que se unió a la Resistencia francesa y ayudó a aviadores aliados durante la Segunda Guerra Mundial, aunque Hayakawa afirma que ayudó principalmente a la comunidad japonesa local durante la guerra y después. Su estilo de vida nómada continuó hasta 1950.

En 1949, la productora de Humphrey Bogart localizó a Hayakawa y le ofreció un papel en Tokyo Joe. Antes de emitir un permiso de trabajo, el Consulado estadounidense investigó las actividades de Hayakawa durante la guerra y descubrió que no había contribuido de ninguna manera al esfuerzo bélico alemán. Hayakawa siguió a Tokyo Joe con Three Came Home (1950), en la que interpretó al comandante del campo de prisioneros de guerra en la vida real, el teniente coronel Suga, antes de regresar a Francia.

Después de la guerra, los papeles en pantalla de Hayakawa se pueden describir mejor como *"el villano honorable",* una figura ejemplificada por su interpretación del coronel Saito en El puente sobre el río Kwai (1957). La película ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película y Hayakawa obtuvo una nominación al Mejor Actor de Reparto; también fue nominado a un Globo de Oro. Llamó al papel el punto culminante de su carrera. Después de la película, Hayakawa se retiró en gran medida de la actuación. A lo largo de los años siguientes, realizó apariciones especiales en un puñado de programas de televisión y películas, y su última actuación fue en la película animada The Daydreamer (1966).

Después de jubilarse, Hayakawa se dedicó al budismo zen, se convirtió en un maestro zen ordenado, trabajó como entrenador de actuación privado y escribió su autobiografía Zen Showed Me the Way.

Vida personal

El 1 de mayo de 1914, Hayakawa se casó con el también actor Issei Tsuru Aoki, quien coprotagonizó varias de sus películas. Hayakawa se había casado previamente con una actriz blanca, Ruth Noble, una compañera intérprete de vodevil que había coprotagonizado con él The Bandit Prince. Noble dio a luz a un hijo, Alexander Hayes, pero se divorciaron en 1929 y Hayakawa obtuvo la custodia del niño. Sessue y Aoki lo adoptaron, cambiando su nombre a Yukio, y lo criaron y educaron en Japón. Posteriormente, adoptaron dos hijas más: Yoshiko, actriz, y Fujiko, bailarina. Aoki murió en 1961.

Físicamente, Hayakawa poseía *"el físico y la agilidad de un atleta"*. Un perfil de 1917 sobre Hayakawa declaró que *"es competente en jiu-jitsu, es un esgrimista experto y puede nadar como un pez. Es un buen jinete y juega una raqueta de tenis rápida. Es alto para ser japonés, siendo cinco pies y siete pulgadas y media (171,45 cm) de altura y pesa 157 libras (71,21 kg)".*

Hayakawa y su esposa, Tsuru Aoki, en la película de 1919 '*The Dragon Painter*'

Hayakawa era conocido por su disciplina y sus habilidades en artes marciales. Mientras filmaba The Jaguar's Claws, en el desierto de Mojave, Hayakawa interpretó a un bandido mexicano, con 500 vaqueros como extras. En la primera noche de rodaje, los extras bebieron toda la noche y hasta bien entrado el día siguiente. No se estaba haciendo ningún trabajo, por lo que Hayakawa desafió al grupo a una pelea. Dos hombres dieron un paso adelante. Hayakawa dijo: *"El primero me golpeó. Lo agarré del brazo y lo envié volando de cara por el suelo áspero. El segundo intentó agarrarlo y me vi obligado a voltearlo sobre mi cabeza y dejarlo caer sobre su cuello. La caída lo dejó inconsciente".* Hayakawa luego desarmó a otro vaquero. Los extras volvieron al trabajo, divertidos por la forma en que el hombre pequeño maltrataba a los vaqueros grandes y magullados.

Legado

Hayakawa se retiró del cine en 1966. Murió en Tokio el 23 de noviembre de 1973 a causa de una trombosis cerebral, complicada con neumonía. Fue enterrado en el cementerio del templo Chokeiji en Toyama, Japón.

Muchas de las películas de Hayakawa se han perdido. Sin embargo, la mayoría de sus trabajos posteriores, incluyendo El puente sobre el río Kwai, la comedia de Jerry Lewis The Geisha Boy en la que Hayakawa satiriza su papel en El puente sobre el río Kwai, Swiss Family Robinson (película de 1960), Tokyo Joe y Three Came Home está disponible en DVD. En 1960, Hayakawa recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1645 Vine Street, en Hollywood, Los Ángeles, California por sus contribuciones a la industria cinematográfica.

Un musical basado en la vida de Hayakawa, Sessue, se representó en Tokio en 1989. En septiembre de 2007, el Museo de Arte Moderno realizó una retrospectiva sobre el trabajo de Hayakawa titulada: Sessue Hayakawa: Este y Oeste, cuando los dos se conocieron. El director de cine japonés Nagisa Oshima planeó crear una película biográfica titulada Hollywood Zen basada en la vida de Hayakawa. Supuestamente, el guión se completó y se filmó en Los Ángeles, pero debido a los constantes retrasos y la muerte de Oshima en 2013, el proyecto aún no se ha filmado.

En 2020, la historia de vida de Hayakawa se contó como parte del documental Asian Americans de PBS.

Su legado es duradero, especialmente en la comunidad asiático-estadounidense. La profesora de medios Karla Rae Fuller escribió en 2010: *"Lo que es aún más notable acerca de la carrera sin precedentes de Hayakawa en Hollywood como asiático-estadounidense es el hecho de que es prácticamente ignorado en la historia del cine, así como en los estudios de estrellas. [...] Además, el hecho de que alcanzó un nivel de éxito tan poco común en el que pudo formar y dirigir su propia compañía de producción hace que su omisión de la narrativa de la historia de Hollywood sea aún más atroz".*

La estrella de Hayakawa en el Paseo de la Fama de Hollywood

Filmografía

- Mimi San (1914) como Yorotomo
- El cortejo de O San (1914) como Shotoku
- La geisha (1914) como Takura
- El enviado del embajador (1914) como Kamuri
- Una tragedia de Oriente (1914) como Kato
- Una reliquia del antiguo Japón (1914) como Koto
- La maldición de la casta (1914) como Kato
- El pueblo bajo el mar (1914) como Red Elk
- Estrella del norte (1914)
- La máscara de la muerte (1914) como Running Wolf

- El Dios odioso (1914)
- Cortado (1914) como Taro Kamura
- La vigilia (1914) como Kenjiro
- Madre de las sombras (1914) como Running Elk
- El último de la línea (1914) como Tiah - Hijo de Grey Otter
- After Five (1915) como Oki, el ayuda de cámara
- La hambruna (1915) como Horisho
- El misterio del barrio chino (1915) como Yo Hong
- La pista (1915) como Nogi
- El pecado secreto (1915) como Lin Foo
- The Cheat (1915) como Hishuru Tori (lanzamiento original) / Haka Arakau
- Temptation (1915) como Opera Admirer
- Almas alienígenas (1916) como Sakata
- El amigo honorable (1916) como Makino
- El alma de Kura San (1916) como Toyo
- La cruz de Victoria (1916) como Azimoolah
- Cada uno para su especie (1917) como Rhandah
- El diablillo de la botella (1917) como Lopaka
- Las garras del jaguar (1917) como El Jaguar
- Caminos prohibidos (1917) como Sato
- Hashimura Togo (1917) como Hashimura Togo
- La llamada del este (1917) como Arai Takada
- El juego secreto (1917)
- Las perlas ocultas (1918) como Tom Garvin
- El honor de su casa (1918) como Count Ito Onato
- La ley del hombre blanco (1918) como John A. Genghis
- El camino más valiente (1918) como Kara Tamura
- La ciudad de los rostros oscuros (1918) como Jang Lung
- Su derecho de nacimiento (1918) como Yukio
- Banzai (1918) como el general estadounidense
- El templo del anochecer (1918) como Akira
- Un corazón empeñado (1919) como Tomaya
- El cobarde valiente (1919) como Suki Iota
- Su deuda (1919) como Goto Mariyama
- El hombre debajo (1919) como Dr. Chindi Ashutor
- El horizonte gris (1919) como Yamo Masata
- El pintor de dragones (1919) como Tatsu, el pintor de dragones
- Lazos de honor (1919) como Yamashito / Sasamoto
- El príncipe ilustre (1919) como el príncipe Maiyo
- El hombre Tong (1919) como Luk Chen
- El príncipe mendigo (1920) como Nikki / Prince
- La marca de López (1920) como Vasco López
- El reclamo del diablo (1920) como Akbar Khan / Hassan
- Li Ting Lang (1920) como Li Ting Lang
- Un caballero árabe (1920) como Ahmed
- El primogénito (1921) como Chan Wang
- Rosas negras (1921) como Yoda
- Donde las luces son bajas (1921) como Tsu Wong Shih
- El pantano (1921) como Wang
- Cinco días para vivir (1922) como Tai Leung
- El lápiz bermellón (1922, EE. UU.) como Tse Chan / The Unknown / Li Chan
- La Bataille (1923) como Le Marquis Yorisaka
- El gran príncipe Shan (1924) como el príncipe Shan
- La línea de peligro (1924) como Marquis Yorisaka
- La devoción de Sen Yan (1924) como Sen Yan
- ¡J'ai tué! (1924) como Hideo - l'antiquaire japonais
- The Man Who Laughed Last (1929) (primera película hablada de Sessue Hayakawa)
- Hija del dragón (1931, EE. UU. (Paramount Pictures)) como Ah Kee
- Taiyo wa higashi yori (1932) como Kenji
- Bakugeki hikotai (1934)
- Tojin Okichi (1935) como Townsend Harris
- Kuni o mamoru mono: Nichiren (1935) como Nichiren
- La hija del samurái (1937, alemán-japonés) como Iwao Yamato
- Yoshiwara (1937, francés) como Ysamo, Kuli
- El tramposo (1937) como el príncipe Hu-Long
- Storm Over Asia (1938, francés) como Le prince Ling
- Patrulla blanca (1942) como Halloway
- Macao, l'enfer du jeu (1942) como Ying Tchaï
- Malaria (1943) como Saïdi
- El sol de medianoche (1943) como Matsui
- Le Cabaret du grand large (1946) como Professeur Wang
- Barrio chino (1947) como Tchang
- Tokyo Joe (1949) como el barón Kimura
- Tres llegaron a casa (1950) como el coronel Mitsuo Suga
- Harukanari haha no kuni (1950) como Joe Hayami

- Re mizeraburu: kami a akuma (1950)
- Re mizeraburu: kami to jiyu no hata (1950)
- Onna kanja himon - Akô rôshi (1953) como Sakon Tachibana
- Kurama Tengu a Katsu Kaishû (1953) como Awanokami Katsu
- Nihon yaburezu (1954)
- Casa de bambú (1955) como Insp. Kita (doblada por Richard Loo)
- El puente sobre el río Kwai (1957) (por la que fue nominado a un premio de la Academia al mejor actor de reparto) como el coronel Saito
- El niño geisha (1958) como Mr.Sikita
- Mansiones verdes (1959) como Runi
- Hell to Eternity (1960) como el general Matsui
- Swiss Family Robinson (1960) como Kuala, jefe pirata
- La gran ola (1961) como El viejo
- El soñador (1966) como The Mole (voz)
- Junjô nijûsô (1967) como Tajima (papel final de la película)

16. Isuzu Yamada

Isuzu Yamada (山田五十鈴, Yamada Isuzu, 5 de febrero de 1917 - 9 de julio de 2012) fue una actriz de teatro y cine japonesa cuya carrera abarcó siete décadas.

Yamada nació en Osaka como Mitsu Yamada, la hija de Kusudu Yamada, un actor shinpa especializado en papeles de onnagata, y Ritsu, una geisha. Bajo la influencia de su madre, comenzó a aprender nagauta y danza tradicional japonesa desde los seis años.

Yamada debutó como actriz de cine en 1930 a los doce años, apareciendo en la película de Nikkatsu Tsurugi wo koete junto a Denjirō Ōkōchi. Pronto se convirtió en una de las mejores actrices de Nikkatsu, pero fueron sus representaciones de chicas modernas de voluntad fuerte en Osaka Elegy and Sisters of the Gion de Kenji Mizoguchi en 1936 en el nuevo estudio Daiichi Eiga lo que ganó su popularidad y elogios de la crítica. Tras mudarse a Shinkō Kinema y luego a Toho, se convirtió en una estrella con Tsuruhachi y Tsurujiro de Mikio Naruse (1938), apareciendo al lado de Kazuo Hasegawa. Durante la Segunda Guerra Mundial, fundó el grupo de teatro Shin Engi-za junto con Hasegawa, y apareció en películas como The Song Lantern (1943) de Naruse y The Way of Drama (Shibaido, 1944).

En 1946, en oposición a la huelga sindical en Toho, Yamada se puso del lado del grupo antisindicalista "Jū hito no hata no kai" ("Sociedad de la Bandera de los Diez"), que estaba formado por Hasegawa, Setsuko Hara, Hideko Takamine y otros. Se mudó de Toho a los estudios de Shintoho, pero luego también dejó Shintoho para convertirse en una trabajadora independiente. Se casó con el actor izquierdista Yoshi Katō, su tercer marido, y luego volvió a la unión, se unió a la Compañía de Teatro Mingei y cofundó el grupo de teatro Gendai Haiyu Kyokai.

Isuzu con Chiezō Kataoka en 1932

Durante la segunda mitad de la década de 1950, la atención principal de Yamada se desplazó hacia el escenario, pero aún apareció en una serie de películas distinguidas como Naruse's Flowing (1956), Yasujirō Ozu 's Tokyo Twilight (1957) y Akira Kurosawa. Los bajos fondos (1957) y Trono de sangre (1957). Otros directores con los que trabajó durante esta década incluyen a Keisuke Kinoshita, Kaneto Shindō y Shirō Toyoda. Además de sus compromisos teatrales, apareció en televisión, incluida la serie de larga duración Hissatsu. Su última aparición en televisión fue en 2002.

Yamada murió de falla orgánica múltiple en Tokio el 9 de julio de 2012 a la edad de 95 años. Estuvo casada cuatro veces, con el actor Ichirō Tsukita, el productor Kazuo Takimura, el actor Yoshi Katō y el actor Tsutomu Shimomoto. Su hija con Tsukita, Michiko, se hizo conocida como la actriz Michiko Saga (1935-1992).

Filmografía

Año	Título	Rol
1930	Ken o koete	Okayo
1934	Aizō Tōge	Utakichi Bando

Año	Título	Rol
1935	Orizuru Osen	Osen
1936	Osaka Elegy	Ayako Murai
	Sisters of the Gion	Younger sister Omocha
1938	Tsuruhachi and Tsurujiro	Tsuruhachi
1941	Kinō kieta otoko	Kotomi
1943	The Song Lantern	Osode
1946	Aru yo no Tonosama	Omitsu
1950	A Mother's Love	Mitsuko
1951	Home Sweet Home	Namiko Uemura
	Fireworks over the Sea	Kaoru Uozumi
1952	Gendai-jin	Mrs. Shinako
	Hakone fūunroku	Ritsu
1953	Epitome	Tamiko
	Hiroshima	Mine Oba
1954	Tōjin Okichi	Tōjin Okichi
1955	Takekurabe	Okichi
	Christ in Bronze	Kimika
1956	Boshizō	Yukiko Izumi
	A Cat, Shozo, and Two Women	Shinako
	Flowing	Tsutaya
1957	Throne of Blood	Lady Asaji Washizu
	Black River	Mikiko
	Tokyo Twilight	Kikuko
	The Lower Depths	Osugi
1961	The Littlest Warrior	Yashio
	Yojimbo	Orin
	The Story of Osaka Castle	Yodogimi
1975	Kenji Mizoguchi: The Life of a Film Director	Herself
1978	Shogun's Samurai	Oeyo
1982	Suspicion	Tokie Horiuchi
1984	Hissatsu: Sure Death	Oriku

Premios

Yamada ganó el premio Blue Ribbon y el premio Mainichi Film a la mejor actriz simultáneamente dos veces: en 1952 por Gendai-jin y Hakone fūunroku, y en 1956 por Boshizō, A Cat, Shozo y Two Women. También recibió el premio Blue Ribbon a la mejor actriz de reparto en 1955 por Takekurabe e Ishigassen. En 1995, recibió un premio especial del presidente de la Academia de Japón en honor a los logros de su vida en el cine.

Por su trabajo en el escenario, ha sido premiada en el Festival de las Artes de la Agencia de Asuntos Culturales tres veces por las obras Tanuki (1974), Aizome Takao (1977), y Daiyu-san (1983).

Fue nombrada Persona de Mérito Cultural por el gobierno japonés en 1993 y se convirtió en la primera actriz en recibir la Orden de la Cultura en 2000.

17. Kyu Sakamoto

Kyu Sakamoto (坂本九, *Sakamoto Kyū*, nacido Hisashi Sakamoto (坂本九, *Sakamoto Hisashi*) y criado como Hisashi Ōshima (大島九, *Ōshima Hisashi*), 10 de diciembre de 1941 - 12 de agosto de 1985) fue un cantante y actor japonés.

Fue mejor conocido fuera de Japón por su canción de éxito internacional "Ue o Muite Arukō" (conocida como "Sukiyaki" en los mercados de habla inglesa), que fue cantada en japonés y vendió más de 13 millones de copias. Alcanzó el número uno en el *Billboard* Hot 100 de los Estados Unidos en junio de 1963, lo que convirtió a Sakamoto en el primer artista asiático en tener una canción número uno en la lista. También fue el primer artista japonés en tener un sencillo número uno en la lista de sencillos de Australia.

Sakamoto murió el 12 de agosto de 1985 en el accidente del vuelo 123 de Japan Air Lines, junto con otras 519 personas a bordo del vuelo.

Sakamoto nació el 10 de diciembre de 1941, en Kawasaki, Prefectura de Kanagawa, hijo de Hiroshi Sakamoto, un oficial de licitación de carga, y su segunda esposa, Iku. Era el más joven de los nueve hijos de su padre, por lo que fue apodado Kyū-chan (九ちゃん, *Kyū- chan*), que significa "pequeño nueve". Kyū es también una lectura alternativa del *kanji* de su nombre de pila, *Hisashi* (九).

En el verano de 1944, durante los ataques aéreos sobre el área metropolitana de Tokio, la madre de Kyu llevó a sus tres hijos a vivir con sus abuelos maternos en la zona rural de Kasama, Prefectura de Ibaraki. Regresaron a Kawasaki en 1949. La empresa de su padre había sido cerrada por las fuerzas de ocupación estadounidenses y él abrió un restaurante.

Kyu Sakamoto con su madre, Iku, en 1951

Su canción más popular, "Ue o Muite Arukō" ("Miro hacia arriba cuando camino") sigue siendo la única canción japonesa en alcanzar el número uno en las *listas* de pop de Billboard en los Estados Unidos, posición que mantuvo durante tres semanas en 1963. También fue la primera canción en japonés en ingresar a las listas australianas, donde alcanzó el puesto número 2. Además, llegó a las listas del Reino Unido, aunque solo subió al número 6 sin más entradas en las listas.

"Ue o Muite Arukō" ha sido versionada varias veces a lo largo de los años, comenzando con la instrumental de Kenny Ball y sus Jazzmen. "Ue o Muite Arukō" también fue versionada como instrumental por el pianista inglés Johnny Pearson, durante 1982. Las conocidas versiones en inglés incluyen una versión de 1981 de A Taste of Honey y una versión de 1995 de 4 PM, ambas estuvo entre los diez primeros del Billboard Hot 100. En 1989, el *álbum homónimo* de Selena contenía una traducción al español de la versión de Taste of Honey que se lanzó como sencillo en 1990. Las letras en inglés también han aparecido en su totalidad o en parte en canciones por artistas como Slick Rick y Doug E. Fresh ("La Di Da Di" de 1985), Salt-N-Pepa ("The Show Stopper" de 1985), Snoop Dogg ("Lodi Dodi" de 1993, una versión de "La Di Da Di"), Bone Thugs-n-Harmony (*Bless Da 40 Oz.* de 1995), Raphael Saadiq ('Ask of You' de 1995, otro miembro del Hot 100), Mary J. Blige ('Everything' de 1997) y Will Smith ('So Fresh", con Slick Rick).

Para ello se escribió una versión estadounidense de Jewel Akens con diferentes letras en inglés. Titulada "My First Lonely Night (Sukiyaki)" en 1966, la canción alcanzó el número 82 en el *Billboard* Hot 100.

El 16 de marzo de 1999, Japan Post emitió un sello en conmemoración de Sakamoto y "Ue o Muite Arukō". El sello figura en el catálogo de sellos postales estándar de Scott como Japón número 2666 con un valor nominal de 50 yenes.

Sakamoto (extremo izquierdo) siendo entrevistado en vivo en el programa de entrevistas sueco *Hylands hörna* en octubre de 1964

Filmografía

- Takekurabe (1955)
- Todo sale mal (1960)
- Kigeki: ekimae danchi (1961)
- Ue o Muite Arukō (1962)
- Shichiji ni aimashō (1963)
- Aplaude cuando estés feliz (1964)
- Los viajes más allá de la luna de Gulliver (1965)
- El gran sueño de Kyūchan (1967)
- Tokkan (1975)

18. Keiko Kishi

Keiko Kishi (岸惠子, Kishi Keiko, 11 de agosto de 1932 -) es una actriz y escritora. Sus obras representativas incluyen "Tu nombre", "País de nieve", "Padre", "Promesa", "Akuma no Temari Uta", y "Sasameyuki". Nacida en el distrito de Kanagawa, ciudad de Yokohama, prefectura de Kanagawa. Dañada por el ataque aéreo de Yokohama en mayo de 1945. Vivió con su familia en Kodai, Minami-ku, Yokohama hasta alrededor de 1955, luego se mudó a Myorenji, Kanagawa-ku, Yokohama. Asistió a la Komaki Ballet Company mientras estaba en la escuela secundaria. Graduada de la escuela secundaria Hiranuma de la prefectura de Kanagawa Yokohama.

Originalmente, quería ser novelista y leer a Yasunari Kawabata. Fascinada por "La Bella y la Bestia" que vio en la escuela secundaria, se interesó en las películas, y mientras visitaba el estudio Shochiku Ofuna con Atsuko Tanaka (Yoko Kozono), fue descubierta por Kozaburo Yoshimura, pero luego se negó. Se unió a Shochiku con la condición de poder ingresar a la universidad en 1951. Hizo su debut en la película "My Home is Fun", que se convirtió en un éxito y se convirtió en actriz de campo de arroz.

En 1952, interpretó el papel opuesto de Koji Tsuruta y Keiji Sata en "Botchan Juyaku". En mayo, Tsuruta, que era una estrella del cartel de Shochiku, estableció un nuevo profesional, el primer profesional estrella después de la guerra, y se independizó. Como primer trabajo, en la producción de "Yataro Kasa" distribuida por Shintoho, le hizo una oferta a Kishi como la heroína del oponente de Tsuruta, pero Shochiku se negó, por lo que Kishi presentó una carta de renuncia. Al final, Shochiku se rompió y Kishi apareció en la película. Posteriormente, coprotagonizó junto a Tsuruta la nueva película profesional "Hawaii no Yoru" y se convirtió en un éxito. Por esta época, se informó de una relación romántica con Tsuruta, pero Shochiku lo obligó a romper.

De 1953 a 1954, la trilogía de la película "Tu nombre" fue un gran éxito. Incluso hubo una mujer que imitó la forma en que el personaje principal Machiko Ujiie da cuerda a su estola llamándola 'Machiko' (por cierto, fue la improvisación de Kishi usando su estola personal porque hacía demasiado frío en Hokkaido). A la propia Keiko Kishi le siguió disgustando el hecho de que solo se hablara de "Tu nombre" durante mucho tiempo. Desde entonces, se ha convertido en una actriz de carteles para Shochiku.

En 1954, junto con Yoshiko Kuga (izquierda) e Ineko Arima (centro), fundó Bungei Production Ninjin Club

En 1954, junto con Ineko Arima y Yoshiko Kuga, estableció el Bungei Production Ninjin Club. En 1956, apareció en la película coproducida franco-japonesa "Unforgettable Longing".

En 1957, se casó con el director de cine francés Yves Champi después de filmar "Anhelo inolvidable". La ceremonia de la boda se llevó a cabo en Francia, con Yasunari Kawabata como testigo. En 1967 se mudó a Francia y desde entonces vive en París. Por esta época, se hizo amigo de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, André Malraux y Jean Cocteau. En 1963, dio a luz a una hija, Delphine Ciampi.

En 1972, coprotagonizó junto a Kenichi Hagiwara la película "Promise". También coprotagonizó con Hagiwara "Amsterdam in the Rain". La relación con Kenichi Hagiwara es de amistad, ya que él lo llama "hermana mayor", y algunos informes de los medios sobre una relación romántica son incorrectos. Hagiwara también admiraba a la madre de Kishi. Hasta principios de la década de 1980, Hagiwara solía visitar la casa de Kishi, pero después de eso, se

dice que se encontraron nuevamente por casualidad en el vestíbulo alrededor de 1990. Sin embargo, alrededor del año 2000, cuando murió la madre de Kishi, Kenichi Hagiwara acudió al funeral.

En 1975, se divorcia de Yves Champi. Kishi tenía la custodia de la hija. En el mismo año, hizo una aparición especial en el drama televisivo "Red Suspicion" como residente de París. En 1983, apareció desnuda de espaldas para el primer número de la revista Penthouse.

En 1996, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

En 2000 dejó Francia, donde vivía con su hija y dos nietos, y regresó a Japón para vivir solo en la casa de sus padres en Yokohama. En el mismo año, ocupó el octavo lugar entre las actrices japonesas en Actrices y estrellas de cine del siglo XX en "Kinema Junpo". En los "Mejores actores/actrices de películas japonesas de todos los tiempos" de 2014, ocupó el puesto 7 entre las actrices japonesas.

1954

En marzo de 2013, publicó Warinaki Koi, una novela romántica sobre hombres y mujeres de mediana edad que rinde homenaje a sus propias experiencias amorosas. En 2014, protagonizó el teatro de un solo hombre "Warinaki Koi" basado en la novela "Warinaki Koi". También escribió el guión él mismo.

En 1957, a la edad de 25 años, se casó con Yves Champi, un cineasta y médico francés once años mayor que ella, y se mudó a París.

En ese momento, los japoneses aún no podían viajar al extranjero, y los japoneses que emigraban a Francia eran muy raros. Debido a la influencia de su esposo, la madre de Eve, quien era un violinista de fama mundial, su esposo le prohibió cocinar porque *"las mujeres deben cuidarse las manos",* y ella desarrolló una neurosis.

En 1975, a la edad de 41 años, se divorció y tuvo una hija de 11 años. Desde entonces hasta hoy estoy soltera. Su casa estaba en Ile Saint-Louis, famosa por ser la mejor zona residencial de París. Vivía sola en una casa de 400 años. Tiene dos nietos que son varones y ocasionalmente ve a su hija ya sus nietos.

Después del divorcio, ella deseaba volver a Japón, pero hasta el 25 de mayo de 1984, cuando se modificó la Ley de Nacionalidad, la nacionalidad japonesa se basó en el linaje paterno y su hija adquirió la nacionalidad japonesa. Decidí vivir en París hasta mi hija se casó. En 2018, solicité escribir a mi hija en la columna de descripción del registro familiar, pero fue imposible porque no presenté una notificación de nacimiento al consulado japonés inmediatamente después del nacimiento.

Su única hija, Delphine, se casó y se separó del compositor australiano residente en París Warren Ellis.

Filmografía

- *Home Sweet Home* (1951)
- *Hibari no Sākasu Kanashiki Kobato* (1952)
- *The Garden of Women* (1954)
- *Takekurabe* (1955)
- *Early Spring* (1956)
- *Typhoon Over Nagasaki* (1957)
- *Untamed* (1957)
- *Snow Country* (1957)
- *Her Brother* (1960)
- *Ten Dark Women* (1961)

- *The Inheritance* (1962)
- *Love Under the Crucifix* (1962)
- *Rififi in Tokyo* (1963)
- *Kwaidan* (1964)
- *Mastermind* (1969)
- *The Rendezvous* (1972)
- *Tora-san Loves an Artist* (1973)
- *The Yakuza* (1974)
- *The Fossil* (1975)
- *Akuma No Temari-uta* (1977)
- *Rhyme of Vengeance* (1977)
- *Hunter in the Dark* (1979)
- *Koto* (1980)
- *The Makioka Sisters* (1983)
- *Kah-chan* (2001)
- *The Twilight Samurai* (2002)
- *Grave of the Fireflies* (2005)
- *Snow Prince* (2009)

Portada del número 'Sankei Graph' del 30 de enero de 1955

Premios

- Kinuyo Tanaka Award (1990)
- Order of the Rising Sun, 4th Class, Gold Rays with Rosette (2004)

19. Ken Takakura

Ken Takakura (高倉健, Takakura Ken), nacido Goichi Oda (小田剛一, Oda Gōichi, 16 de febrero de 1931 - 10 de noviembre de 2014), fue un actor y cantante japonés que apareció en más de 200 películas. Conocido cariñosamente como "Ken-san" por el público, era mejor conocido por su estilo inquietante y la presencia estoica que aportó a sus papeles. Ganó el Premio de la Academia de Japón a la Mejor Interpretación de un Actor en un Papel Protagónico cuatro veces, más que cualquier otro actor. Takakura recibió además la Medalla de Honor japonesa con cinta morada en 1998, el Premio Persona al Mérito Cultural en 2006 y Orden de la Cultura en 2013.

Takakura nació en Nakama, Fukuoka en 1931. Asistió a la escuela secundaria Tochiku en la cercana ciudad de Yahata, donde fue miembro del equipo de boxeo y de la sociedad inglesa. Fue en esta época cuando ganó su arrogancia callejera y su personalidad de tipo duro viendo películas de yakuza. Este tema fue tratado en una de sus películas más famosas, Showa Zankyo-den (Remanentes de la caballería en la era Showa), en la que interpretó a un honorable yakuza de la vieja escuela entre las violentas pandillas de la posguerra. Después de graduarse de la Universidad Meiji en Tokio, Takakura asistió a una audición por impulso en 1955 en la Toei Film Company mientras solicitaba un puesto directivo.

Toei encontró algo natural en Takakura cuando debutó con Denko Karate Uchi (Lightning Karate Blow) en 1956. En 1959 se casó con la cantante Chiemi Eri, pero se divorció en 1971. Su papel destacado sería en la película Abashiri Prison de 1965, y su secuela Abashiri Bangaichi: Bokyohen (Abashiri Prison: Longing for Home, también 1965), en la que interpretó a un exconvicto antihéroe. Cuando Takakura dejó Toei en 1976, había aparecido en más de 180 películas.

Ganó reconocimiento internacional después de protagonizar la película de guerra de 1970 Too Late the Hero como el astuto comandante imperial japonés Yamaguchi, el éxito durmiente de Sydney Pollack de 1974 The Yakuza con Robert Mitchum, y probablemente sea más conocido en Occidente por su papel en Ridley Scott. S. Black Rain (1989), en la que sorprende a los policías estadounidenses interpretados por Michael Douglas y Andy García con la frase *"Hablo jodidamente inglés".* Volvió a aparecer ante el público occidental con la comedia de Fred Schepisi de 1992 Mr. Baseball, protagonizada por Tom Selleck.

Takakura fue uno de los pocos actores japoneses que experimentó popularidad en China, debido a su aparición en el drama criminal de Junya Satō de 1976 Kimi yo Fundo no Kawa o Watare (conocido en algunos territorios como Manhunt), la primera película extranjera que se muestra después de la Cultural. También protagonizó al asesino titular en Golgo 13 de Junya Satō (1973), una producción japonés-iraní y la primera adaptación de acción real de la serie de manga japonesa Golgo 13.

Apareció en tres películas desde 2000: Hotaru (ホタル, The Firefly) en mayo de 2001, Riding Alone for Thousands of Miles, del director chino Zhang Yimou, a finales de diciembre de 2005, y Anata e (Dearest) de Yasuo Furuhata a finales de agosto. Murió de linfoma el 10 de noviembre de 2014. Shintaro Ishihara lo describió *como "la última gran estrella (en Japón)"*. Una gran cantidad de usuarios de Internet chinos expresaron sus condolencias y

condolencias, incluidas muchas celebridades de la industria cinematográfica china. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hong Lei, dijo que Takakura hizo contribuciones significativas al intercambio cultural entre China y Japón.

Un documental basado en la vida de Takakura titulado Ken San se estrenó en el Festival de Cine de Cannes de 2016 y se estrenó en los cines japoneses el 20 de agosto de 2016. Fue dirigido por el fotógrafo Yuichi Hibi y presenta entrevistas con cineastas y actores como Martin Scorsese. Paul Schrader, Michael Douglas, John Woo y Yoji Yamada.

Filmografía

Año	Título	Rol
1956	Denkô ryûsei karate uchi	Yusaku Shinobu
	Denkô karate uchi	
	Choppu sensei	Desconocido
	Nippon G-men	Desconocido
	Yûhi to kenjû	Shintarô
	Haha kikaku	Desconocido
	Kenjû o suterû	Desconocido
1957	Daigaku no Ishimatsu	Desconocido
	Tajobushin	Desconocido
	Nisshin senso fuun hiwa: Kiri no machi	Desconocido
	Aoi unabara	Kenji Hamada
	Jetto-ki shutsudo: Daihyakuichi kokukichi	Jirô Nakata
1958	Musume jûhachi goikenmuyô	Desconocido
	Tarao Bannai: Jusan no mao	Desconocido
	Ren'ai jiyûgata	Desconocido
	Kisetsufu no kanatani	Desconocido
	Hibari no hanagata tantei kassen	Desconocido
	Kibô no otome	Desconocido
	Mori to mizuumi no matsuri	Ichitaro Kazamori
	Musume no naka no musume	Desconocido
	Do no hâjiki wa jigokû dazê	Desconocido
1959	Senpukazuku	Desconocido
	Muhô gai no yarô domo	Desconocido
	Kuroi yubi no otoko	Desconocido
	Kôdo nanasen metoru: kyôfu no yojikan	Desconocido
	Kêdamonô no torû michi	Desconocido
	Jigokû no sokô made tsuki auzê	Desconocido
	Hyoryû shitaî	Desconocido
1960	Zoku beran me-e geisha	Desconocido
	Ôinaru tabiji	Kozo's Second Son
	Zubekô tenshi	Desconocido
	Tenka no Kaidanji Tosshin Tarô	Tarô Tosshin

Año	Título	Rol
	Zoku zoku beran me-e geisha	Desconocido
	Otoko nara yattemiro	Desconocido
	Sabaku o wataru taiyo	Desconocido
	Ôzora no muhômono	Desconocido
	Nippatsume wa jigoku-iki daze	Desconocido
1961	Tenka no Kaidanji Senpû Tarô	Tarô Senpû
	Hana to arashi to gyangu	Desconocido
	Hibari minyo no tabi beran me e geisha Sado heiku	Desconocido
	Mannen Tarô to anego shain	Tarô Mannen
	Beranme Chunori-san	Desconocido
	Akuma no temari-uta	Kindaichi Kôsuke
	Saigo no kaoyaku	Desconocido
	Kashi no onna Ishimatsu	Desconocido
	Boku wa jigoku no tehinshi da	Desconocido
	Beran me-e geisha makari tôru	Desconocido
1962	Minami taiheiyô nami takashi	Desconocido
	Beran me-e geisha to Osaka musume	Desconocido
	Ni-nirokushiken Daisshutsu	Desconocido
	Koi to Taiyo to Gang	Desconocido
	Komon shacho manyuki	Desconocido
	Minyo no tabi: Sakurajima Otemoyan	Desconocido
	Sanbyakurokujugoya	Desconocido
	Ankoku-gai saigo no hi	Desconocido
	Tôkyô antatchaburu	Yoshio Harada
	Yumin-gai no Judan	Desconocido
	Uragiri mono wa jigoku daze	Desconocido
	Sen-hime to Hideyori	Naomori
1963	Ankokugai no kaoyaku: juichinin no gyangu	Sawagami
	Tokyo aantachibiru: dasso	Yoshio Harada
	Ankokugai saidai no kettô	Shimpei Matsuoka
	Miyamoto Musashi: Nitôryû kaigen	Sasaki Kojiro
	Gyangu Chûshingura	Desconocido
	Kyôkatsu	Desconocido
	Theater of Life: Hishakaku	Desconocido
	Bôsu o tosê	Desconocido
	Bôryoku gai	Desconocido
1964	Tôkyô gyangu tai Honkon gyangu	Desconocido
	Miyamoto Musashi: Ichijôji no kettô	Sasaki Kojiro
	Jakoman and Tetsu	Tetsu

Año	Título	Rol
	Narazumono	Minami
	Irezumi totsugekitai	Desconocido
	Ankokugai Main Street	Tetsuya Shinobu
	Nihon kyôkaku-den	Chokichi
	Wolves, Pigs and Men	Jirō
1965	Kaoyaku	Kyôichi Hayami
	A Fugitive from the Past	Detective Ajimura
	Nihon Kyokaku-den: naniwa-hen	Desconocido
	Abashiri Prison	Shinichi Tsukibana
	Nihon Kyokaku-den: kanto-hen	Desconocido
	Miyamoto Musashi: Ganryû-jima no kettô	Sasaki Kojiro
	Shôwa zankyô-den	Seiji Terajima
	Abashiri bangaichi: Bôkyô hen	Desconocido
	Abashiri bangaichi: Hokkai hen	Shinichi Tsukibana
1966	Shôwa zankyô-den: Karajishi botan	Desconocido
	Nihon Kyokaku-den: Ketto Kanda-matsuri	Shinsan
	Kamikaze yarô	Desconocido
	Otoko no shôbu	Desconocido
	Nihon Kyokaku-den: Kaminari-mon no Ketto	Desconocido
	Jigoku no okite ni asu wa nai	Ichiro Takita
	Showa zankyo-den: Ippiki okami	Desconocido
	Abashiri Bangaichi: Nangoku no Taiketsu	Shinichi Tsukibana
	Abashiri Bangaichi: Koya no taiketsu	Shinichi Tsukibana
	Abashiri bangaichi: Dai setsugen no taiktsu	Shinichi Tsukibana
1967	Abashiri bangaichi: Kettô reika 30 do	Shinichi Tsukibana
	Shôwa zankyô-den: Chizome no karajishi	Hidejirô Hanada
	Abashiri bangaichi: Fubuki no tôsô	Shinichi Tsukibana
	Nihon Kyokaku-den: Shira-ha no Sakazuki	Desconocido
	Nihon kyokaku-den: kirikomi	Desconocido
	Kyokotsu ichidai	Desconocido
	Kyokakû no okitê	Desconocido
	Abashiri Bangaichi: Aku eno Chôsen	Shinichi Tsukibana
	Âa dôki no sakura	First Lieutenant Kenmochi
1968	Nihon Kyokaku-den: Zetsuenjô	Desconocido
	Koya no toseinin	Ken Kato
	The Valiant Red Peony	Shogo Hanaoka

Año	Título	Rol
	Gorotsuki	Desconocido
	Jinsei-gekijô: Hishakaku to kiratsune	Miyagawa
	Gion matsuri	Desconocido
	Bakuto retsuden	Desconocido
	Shin Abashiri Bangaichi	Katsuji Suematsu
	Kyokaku Retsuden	Desconocido
	Gokuchu no kaoyaku	Desconocido
1969	Hibotan bakuto: Hanafuda shôbu	Shogo Hanaoka
	Shôwa zankyô-den: Karajishi jingi	Desconocido
	Hibotan bakuto: Nidaime shûmei	Desconocido
	Nihon kyokaku-den: hana to ryu	Tamai Kingoro
	Nihon ansatsu hiroku	Desconocido
	Tosei-nin Retsuden	Desconocido
	Showa zankyo-den: Hito-kiri karajishi	Desconocido
	Shin Abashiri Bangaichi: Saihate no Nagare-mono	Shinichi Tsukibana
	Shin Abashiri Bangaichi: Runin-masaki no ketto	Shinichi Tsukibana
	Sengo Saidai no Toba	Desconocido
	Nihon jokyo-den: kyokaku geisha	Desconocido
	Chôeki san kyôdai	Desconocido
	Bakuto mujô	Desconocido
1970	Bakuto ikka	Desconocido
	Nippon dabi katsukyu	Desconocido
	Too Late the Hero	Major Yamaguchi
	Shôwa zankyô-den: Shinde moraimasu	Desconocido
	Saigo no tokkôtai	Desconocido
	Nihon kyokaku-den: Nobori Ryu	Desconocido
	Yukyo-retsuden	Desconocido
	Sutemi no Narazu-mono	Desconocido
	Shin Abashiri Bangaichi: Fubuki no Hagure Okami	Shinichi Tsukibana
	Shin Abashiri Bangaichi: Dai Shinrin no Ketto	Shinichi Tsukibana
	Nihon jokyo-den: makka na dokyo-bana	Desconocido
1971	Nihon yakuza-den: Sôchiyô e no michi	Ryutaro Fudo
	Gorotsuki mushuku	Isamu Tekada
	The Man	Desconocido
	Shin Abashiri Bangaichi: Fubuki no Dai-Dassou	Shinichi Tsukibana
	Showa zankyo-den: hoero karajishi	Desconocido
	Shin abashiri bangaichi: Arashi yobu	Shinichi Tsukibana

Año	Título	Rol
	shiretoko-misaki	
	Nihon kyokaku-den: Dosu	Desconocido
	Nihon jokyo-den: ketto midare-bana	Desconocido
1972	Junko intai kinen eiga: Kantô hizakura ikka	Kuramoto
	Shin abashiri bangaichi: arashi yobu danpu jingi	Shinichi Tsukibana
	Showa zankyo-den: Yabure-gasa	Desconocido
	Bokyo Komori-uta	Desconocido
	Bakuchi-uchi Gaiden	Desconocido
1973	Gendai ninkyô-shi	Ryoichi Shimaya
	Golgo 13	Golgo 13
	Yamaguchi-gumi Sandaime	Kazuo Taoka
1974	San-daime Shumei	Desconocido
	The Homeless	Joukichi
	The Yakuza	Ken Tanaka
1975	Nihon ninkyo-do: gekitotsu-hen	Ichizo Ryuzaki
	Daidatsugoku	Ichiro Kozue
	The Bullet Train	Tetsuo Okita
	Kobe Kokusai Gang	Masato Dan
1976	Yasagure Keiji	Desconocido
	Kimi yo Fundo no Kawa o Watare	Desconocido
1977	Mount Hakkoda	Captain Tokushima
	The Yellow Handkerchief	Yusaku Shima
1978	Fuyu no hana	Hidetsugu Kano
	Never Give Up	Takeshi Ajisawa
1980	Dōran	Keisuke Miyagi
	A Distant Cry from Spring	Kōsaku Tajima
1981	Station	Eiji Mikami
1982	Keiji monogatari	Detective Mikami
	Kaikyô	Go Akutsu
1983	Antarctica	Akira Ushioda
	Izakaya Chōji	Chōji
1985	Yasha	Shūji
1988	Umi e	Desconocido
1989	Black Rain	Assistant Inspector Masahiro "Mas" Matsumoto
	Aun	Shūzō Kadokura
1992	Mr. Baseball	Uchiyama
1994	47 Ronin	Ōishi Kuranosuke
1998	See You	Honma
1999	Railroad Man	Otomatsu Satō

Año	Título	Rol
2001	The Firefly	Yamaoka Shûji
2005	Riding Alone for Thousands of Miles	Gou-Ichi Takata
2012	Dearest	Eiji Kurashima

Premios

- Premio de la Academia de Japón a la interpretación destacada de un actor en un papel principal
    - 1978 - como Yusaku Shima, en El pañuelo amarillo
    - 1981 - como Kōsaku Tajima, en A Distant Cry from Spring
    - 1982 - como Eiji Mikami, en Estación
    - 1999 - como Otomatsu Satō, en Poppoya
- Premio de la Academia de Japón al Premio Especial de Honor de la Asociación
    - 2013
- Premios Cinta Azul
    - 1977 - como Yusaku Shima, en El pañuelo amarillo
    - 1999 - como Otomatsu Satō, en Poppoya
- Medalla de honor japonesa (cinta morada) (1998)
- Persona de Mérito Cultural (2006)
- Orden de la Cultura (2013)
- Junior Third Rank (2014; póstumo)

Takakura (extremo derecho) recibió la Orden de la Cultura el 5 de noviembre de 2013.

20. Ayako Wakao

Ayako Wakao (若尾文子, Ayako Wakao, nombre real: Fumiko Kurokawa, 8 de noviembre de 1933-) es una actriz japonesa. Su marido es el arquitecto Kisho Kurokawa.

Nacida y criada en Arakawa Ward, Ciudad de Tokio, Prefectura de Tokio (ahora Arakawa Ward, Tokio) como el menor de cinco hermanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue evacuado a la ciudad de Sendai, Prefectura de Miyagi debido al trabajo de su padre. Abandonó la escuela secundaria femenina Daini de la prefectura de Miyagi (actualmente escuela secundaria Sendai Nika de la prefectura de Miyagi). Fumiko ingresó a la industria cinematográfica en 1951 como la quinta cara nueva de Daiei.

En 1952, hizo su debut en la pantalla grande con Escape from the City of Death de Eiichi Koishi como sustituto de Yoshiko Kuga, quien enfermó debido a una enfermedad repentina. Al año siguiente, 1953, la película "Tendai no Seiten" se convirtió en un éxito, y aunque los medios de comunicación la criticaron como actriz de guión sexual, el reconocimiento de su nombre se disparó. Desde entonces, ha aparecido en muchas películas y se ha establecido como una actriz popular. En la película del mismo año "Gion Hayashi" (1953), fue nombrada como directora Kenji Mizoguchi, donde demostró su habilidad como actriz, devolvió el estigma de una actriz sexual y su actuación entusiasta fue muy elogiada. Desde entonces, se ha convertido en una de las bellas actrices ortodoxas que representan el cine japonés, y ha sido promocionada como una de las actrices emblemáticas de Daiei, junto con Machiko Kyo y Fujiko Yamamoto, debido a su actuación que expresa la intensa pasión y el temperamento oculto mientras es bonita. Protagonizó más de 260 películas. Todavía es muy popular en el extranjero debido a su encantadora belleza en kimono. Yuzo Kawashima la entrenó para ser una actriz de pleno derecho.

1954

Yasuzo Masumura es el director de la segunda película "Aozora Musume", "La esposa de Seisaku", "Mi esposa confiesa", "Ángel rojo", "Onna no Kobako", "Tatuaje", “Manji”, ”Tatsumi Futari”, “Las Mil Grullas”, y así sucesivamente.

Wakao, formada por ambos, se convirtió en una de las principales actrices del cine japonés de posguerra, arrasando con todos los premios cinematográficos a mediados de los años sesenta.

Después de la quiebra de Daiei en 1971, dejó la industria del cine y participó activamente en dramas televisivos como "New Heike Monogatari". También subió al escenario con "Snow Country" (escrita por Yasunari Kawabata). En "Takeda Shingen" en 1988, interpretó el papel de la madre de Shingen y narró, y volvió a llamar la atención, como ganar el premio de palabra de moda por "Tonight is here so far".

Se casó con el diseñador Hiroyuki Nishidate en 1963, pero se divorció en 1969. Después de volver a casarse con Kisho Kurokawa en 1983, las apariciones en dramas de televisión se volvieron algo restringidas y, a partir de 2007, está activo principalmente en el escenario.

En 2000, ocupó el octavo lugar entre las actrices japonesas en la sección "Estrellas de cine y actrices del siglo XX" de Kinema Junpo. En los "Mejores actores/actrices de películas japonesas de todos los tiempos" de 2014, ocupó el segundo lugar como actriz japonesa.

En 2005, a pedido del director Isao Yukisada, apareció en una película por primera vez en mucho tiempo en "Haru no Yuki".

En la 21ª elección regular para miembros de la Cámara de Consejeros en 2007, se postuló para representación proporcional en el Partido Kyosei Shinto, cuyo esposo Kurokawa es el líder del partido, pero no tuvo éxito.

De izquierda a derecha, Yoshiro Tanuki de Raizō Ichikawa, Princess Kinuta de Ayako Wakao y Kurisuke de Shintaro Katsu (foto de 'Palacio Tanuki de principios de primavera de Daiei', publicada el 27 de diciembre de 1959)

Curiosidades

- Se dice que es la modelo para la heroína (Hiroko Wakayama) de la obra autobiográfica de Hisashi Inoue "Aoba Kareru" ambientada en Sendai, pero el propio Wakao lo niega.
- Su apodo en la escuela de niñas era Sekibutsu, que le dieron sus compañeros de clase porque leía todo el tiempo y rara vez hablaba en voz alta.
- Mientras evacuaba, vio la actuación de Kazuo Hasegawa en Sendai y se conmovió. Hay una anécdota famosa que después de regresar a Tokio aplicó para Daiei New Face y fue aceptado. Encontré un cachorro de oso enjaulado en la entrada del vestidor y corrí hacia él porque era tan lindo que escuché el sonido del shamisen venía del teatro y Kazuo Hasegawa e Isuzu Yamada se bajaron del escenario y salieron por la parte de atrás del escenario. Kazuo Hasegawa se acercó a mí de una manera amistosa, y tal vez fue una especie de servicio de labios infantil, y dije: *"Quiero ser actriz".* Luego dijo: *"Ven después de que te gradúes de la escuela*", y la conversación terminó allí. Cuando regresó a Tokio desde Sendai, su cuñado vio el reclutamiento de caras nuevas de Daiei y le envió una foto.
- En ese momento, su trabajo revolucionario, Judai no Seiten, fue muy criticado por educadores, periódicos y revistas, y fue tratado como un tabú en las entrevistas durante muchos años.
- Para asistir al "Día del arte cinematográfico japonés de que se llevó a cabo del 6 al 11 de marzo de 1959, que se llevó a cabo del 2 al 6 de marzo en Berlín. Toshio Ikehiro (gerente general del departamento de ventas de Daiei), Minoru Yamanashi (Director general de Shintoho), Izumi Ashikawa (Nikkatsu), Keiko Okawa (Toei), Mayumi Ozora (Sintoho), Akiko Koyama (Shochiku), Yoko Tsukasa (Toho) y otras actrices representativas de la compañía cinematográfica parten hacia Alemania como actriz representativa de Daiei.
- Llegó a Berlín el 1 de marzo. Alójese en el Hilton Berlin de Berlín. Conferencia de prensa el 3 de marzo. Visité el estudio CCC el 4 de marzo.
- El 5 de marzo salió de Berlín y llegó a Munich. Alójese en Múnich en el Kempinski Hotel Vier Jahreszeiten. Conferencia de prensa el 7 de marzo. El 9 de marzo se realizó una sesión de autógrafos para las actrices. El 10 de marzo visitó los Bavaria Studios (Baviera Film).
- El 31 de marzo regresó a Japón con Toshio Ikehiro por primera vez en un mes. En ese momento, los viajes al extranjero aún no se habían liberalizado, por lo que fue una visita muy valiosa a Europa.

- Las películas japonesas proyectadas localmente incluyen "Muhomatsu no Issho" (película ganadora del premio León de Oro del 19º Festival Internacional de Cine de Venecia), "Narayama Fushiko" (dirigida por Keisuke Kinoshita) y "Shirojaden" (película animada).
- Su padre es de la ciudad de Minobu, condado de Minamikoma, prefectura de Yamanashi. Debido a esto, se casó con su primer esposo en el Templo Kuonji en la misma ciudad. Su padre, Sadao Wakao, era un katsudo benshi con el nombre de Ogata Kinsei, pero después de la guerra dirigió una tienda de botas frente a la estación de Otsuka.
- En 1963 se casó por primera vez con el diseñador comercial Hiroyuki Nishidate. Divorciado en 1969.
- Su segundo esposo, Kisho Kurokawa, se casó en 1976 cuando ella tuvo una entrevista con él en el programa de televisión Susurashiki Nakama. En ese momento, Kurokawa le dijo a Wakao: *"Eres como un barroco",* comparando su belleza con el arte barroco. Kurokawa ya estaba casado, y le tomó siete años casarse con Wakao porque la esposa de Kurokawa no le dio el divorcio hasta que su hija cumplió 20 años.
- En una entrevista en solitario con el reportero de entretenimiento Tadaaki Maeda, Maeda hizo preguntas que enfatizaban su edad (Wakao tenía 50 años en el momento de la entrevista) durante la entrevista ("Tengo 50 años...", "Tengo 50...", etc.). Me enfadé muchas veces por lo que hice y dejé la entrevista a la mitad.
- Dos días antes de la muerte de su esposo, Kisho Kurokawa, Wakao preguntó: *"No fui muy buena esposa. Por eso",* dijo Kurokawa, que fue la última conversación entre los dos. Este episodio fue contado por el intercomunicador a la prensa que acudió en masa a su apartamento el día después de la muerte de Kurokawa.
- El director Mamoru Hatakeyama le dijo a Megumi Hayashibara, la actriz de voz que interpretó al personaje de Miyokichi en el anime de televisión "Showa Genroku Rakugo Shinju", Miyokichi se inspiró en Fumiko Wakao *"y una imagen limpia, pero cuando era joven, estaba haciendo trabajos bastante embarrados".*

Filmografía

Año	Título	Rol
1952	Shino machi o Nogarete	Setsuko Minami
	Mōjū Tsukai no Shōjo	Aiko
	Ashita wa Nichiyobi (Asu wa Nichiyobi)	Momoko Yamabuki
1953	Judai no seiten	Eiko Takanashi
	A Geisha	Eiko/Miyoei
	Jūdai no Yūwaku	
1955	A Girl Isn't Allowed to Love	Yumiko Kiryu
	The Phantom Horse	Yuki Shiraishi
1956	Street of Shame	Yasumi
1957	Suzakumon	Princess Kazu
	The Blue Sky Maiden	Yuko
1958	The Loyal 47 Ronin	Osuzu
1959	Floating Weeds	Kayo
1960	Afraid to Die	Yoshie Koizumi
	A False Student	Mutsuko
	A Woman's Testament	Kimi
1961	A Wife Confesses	Saeko Takigawa
	Women Are Born Twice	Koen
1962	The Temple of Wild Geese	Satoko Kirihara
	The Graceful Brute	Yukie Mitani
1963	An Actor's Revenge	Namiji

Año	Título	Rol
1964	Manji	Mitsuko Tokumitsu
1966	Irezumi	Oen
	Red Angel	Sakura Nishi
1970	Zatoichi Meets Yojimbo	Umeno
1971	Tora-san's Shattered Romance	Yūko Akashi
1975	Kenji Mizoguchi: The Life of a Film Director	Ella misma
1987	Princess from the Moon	Tayoshime
2005	Spring Snow	Gesshuji monzeki

Premios

Año	Premio	Categoría	Trabajo(s)	Resultado
1961	Blue Ribbon Award	Mejor Actriz	A Wife Confesses, Women Are Born Twice, and The Age of Marriage	Ganadora
1962	Kinema Junpo Award	Mejor Actriz	A Wife Confesses and Women Are Born Twice	Ganadora
1965	Blue Ribbon Award	Mejor Actriz	Seisaku's Wife and Nami Kage	Ganadora
1966	Kinema Junpo Award	Mejor Actriz	Seisaku's Wife and Nami Kage	Ganadora
1969	Kinema Junpo Award	Mejor Actriz	One Day at Summer's End, The House of Wooden Blocks, and The Time of Reckoning	Ganadora
2006	Mainichi Film Awards	Kinuyo Tanaka Award	Premio a toda su carrera	Ganadora

21. Masayuki Mori

Masayuki Mori (森雅之, Mori Masayuki, 13 de enero de 1911 - 7 de octubre de 1973) fue un actor japonés e hijo del novelista Takeo Arishima. Mori apareció en muchas de las películas de Akira Kurosawa como Rashomon, The Idiot y The Bad Sleep Well. También protagonizó películas de Kenji Mizoguchi (Ugetsu), Mikio Naruse (Floating Clouds) y otros directores destacados.

Nacido en 1911 como el hijo mayor de Takeo Arishima, que en ese momento enseñaba en Sapporo, y su madre, Yasuko, que también es hija del general de ejército Baron Mitsuomi Kamio. Yo tenía otros dos hermanos.

Vivió en Sapporo hasta los tres años, pero en 1914 su madre enfermó de tuberculosis y fue tratada por un famoso médico. Sin embargo, en 1916, perdió a su madre por enfermedad, y en 1923, perdió a su padre, Arishima, por suicidio.

En 1922, se transfirió de la Escuela Primaria Bancho a la Escuela Primaria Seijo, se graduó de la antigua Escuela Secundaria Seijo en 1931, y en 1931 ingresó a la Facultad de Letras, Departamento de Filosofía de la Universidad Imperial de Kyoto, con especialización en estética e historia del arte, pero abandonó. En cuanto a la deserción, se dice que *"la razón de la deserción es que al año siguiente padeció caries en el pecho y pasó los siguientes cuatro luchando contra la enfermedad",* o *"porque prefirió la actuación a lo académico porque tenía una fuerte deseo de convertirse en actor".*

En 1925, visitó el Teatro Pequeño Tsukiji y quedó impresionado. En 1930, apareció como extra en Las aventuras del valiente soldado Švejk de la compañía.

Cartel de 'El idiota' (1951), con Mori en el centro.

En 1931, Atsuro Kanasugi, un estudioso de la literatura francesa de Keio, y Teruko Nagaoka, que acababa de regresar de Francia, formaron una compañía de teatro estudiantil moderna llamada "Theatre Comedy", y también participó Yukimitsu Arishima (Masayuki Mori) de Seijo High School. Desde la primera función, comenzó a llamarse a sí mismo Masayuki Mori, un nombre artístico, y se esperaba que tocara en el futuro con actuaciones como "La obra está hecha a la medida", pero en esta época contrajo caries en el pecho y pasó una pelea por una enfermedad durante unos cuatro años.

En 1937, tras recuperarse de su enfermedad, se unió a la formación del grupo Bungakuza de Kokushi Kishida y Toyo Iwata y decidió hacer una carrera en toda regla como actor. Llamó la atención por sus sofisticadas actuaciones en comedias y dramas románticos, y en 1940 se unió a Haruko Sugimura y Ken Mitsuda como miembros permanentes del comité de Bungakuza. En 1943, "Denen", en la que interpretó el papel de una pareja casada con Sugimura, se convirtió en una larga carrera, y al año siguiente, en 1944, fue aclamado por su papel de envejecimiento en "Angry", en la que interpretó a Shibasaburo Kitasato. Aunque estableció una posición sólida en el mundo del teatro antes de la guerra, dejó Bungakuza el mismo año.

Después de la guerra, en 1945, después de aparecer en el primer drama nuevo de la posguerra, "Cherry Orchard", participó en la formación del Teatro Metropolitano de Tokio (Togei), y en 1947, estableció el "Teatro de las Artes del Pueblo" (la primer teatro popular), el predecesor de la compañía de teatro Junto con Osamu Takizawa y Jukichi Uno, lideró el mundo del nuevo teatro de la posguerra, pero en 1949 abandonó el People's Arts Theatre después de disgustarse con las luchas ideológicas internas. Después de dejar Mingei, perteneció a Shinpa durante unos 10 años. Después de eso, participó en la actuación de la compañía de teatro Mingei (segundo Mingei) como autónomo. Desde la década de 1950, ha actuado como autónomo en el escenario de nuevas obras como Bungakuza, y también apareció activamente en obras como Gekidan Shinpa y Toho Gendai Geki más allá del marco de nuevas obras.

Al principio, se mostró reacio a aparecer en películas, pero en 1942, a la edad de 31 años, hizo su debut cinematográfico en "Mother's Map" de Toho, en la que coprotagonizó Bungakuza. En 1947, llamó la atención por su papel como el hijo mayor de una nobleza caída en la película de Shochiku "El baile de la familia Anjo". Esto desencadenó una entrada a gran escala en el mundo del cine, y alrededor de este tiempo Mori entró en la edad de oro de las películas.

Cartel de 'Ukigumo' (1955).

En 1956, hizo su primera aparición en televisión en la obra ganadora del premio del festival de arte "The Victor", y desde entonces ha ampliado sus actividades a los dramas de televisión.

Filmografía

Año	Título en inglés	Rol
1945	The Men Who Tread on the Tiger's Tail	
	Sanshiro Sugata Part II	
1947	A Ball at the Anjo House	
1950	Rashomon	Samurai sin nombre
1951	The Idiot	
	The Lady of Musashino	
1953	Ugetsu	Genjūrō
	Older Brother, Younger Sister	Inokichi
1953	Love Letter	
1954	A Certain Woman	
1955	Floating Clouds	Kengo Tomioka
	Princess Yang Kwei-Fei	Emperor Xuan Zong
	The Heart	Nobuchi
	The Eternal Breasts	

Año	Título en inglés	Rol
1956	The Balloon	Haruki Murakami
1957	Untamed	
	Elegy of the North	
1958	Night Drum	
1960	The Bad Sleep Well	Iwabuchi
	When a Woman Ascends the Stairs	
	Her Brother	
	Daughters, Wives and a Mother	
1961	As a Wife, As a Woman	Keijirō Kōno
1963	Bushido, Samurai Saga	
	Alone on the Pacific	
1970	Zatoichi Goes to the Fire Festival	The Dark Lord

Premios

Como actor de teatro famoso, interpretó los papeles principales en las películas galardonadas del festival internacional de cine dirigidas por Akira Kurosawa y Kenji Mizoguchi (Rashomon, Ugetsu Monogatari), y también ganó el No. Ganó el premio Kinema Junpo al Mejor Actor.

En 1995, Kinema Junpo lo seleccionó como No. 1 en la “Categoría de actor” de “Las diez mejores películas japonesas de todos los tiempos”. En 2000, ocupó el tercer lugar entre los actores japoneses en 20th Century Movie Stars/Actors Edition y el quinto lugar en 20th Century Movie Star Actors Chosen by Readers del mismo número. En los "Mejores actores/actrices de películas japonesas de todos los tiempos" de 2014, ocupó el segundo lugar entre los actores japoneses.

22. Sumiko Fuji

Junko Terashima (純子, Terashima Junko, nacida el 1 de diciembre de 1945), conocida profesionalmente como Sumiko Fuji (富司純子, Fuji Sumiko), es una actriz japonesa. Comenzó a actuar en la década de 1960 bajo el nombre de Junko Fuji (藤純子, Fuji Junko), y se hizo famosa como la protagonista femenina en películas de yakuza junto a estrellas como Kōji Tsuruta y Ken Takakura. Incluso protagonizó su propia serie como la jugadora con espada Red Peony en la Serie Hibotan Bakuto. Retirándose inicialmente en 1972 después de casarse, comenzó a aparecer en televisión en 1974 con su nombre real. Más tarde regresó al cine en 1989 con el nombre de Sumiko Fuji y amplió su repertorio de actuación. Ganó el premio Blue Ribbon a la mejor actriz de reparto en 1999 y 2006. Está casada con el actor de kabuki Onoe Kikugorō VII y es madre de la actriz Shinobu Terajima y del actor de kabuki Onoe Kikunosuke V.

Fuji nació en Wakayama como el tercer hijo y la hija menor del futuro productor de cine Koji Shundo. Su familia finalmente se mudó a Osaka, donde, como gran admiradora de Takarazuka Revue, Fuji comenzó a asistir a una escuela de baile, canto y actuación durante la secundaria. A los 17 años su familia se mudó a Kioto, poco después ella y su hermana mayor Nobuko comenzaron a aparecer en el programa de televisión local Hai Hai, Mahinadesu. Después de visitar el estudio de Kioto de Toei, Fuji atrajo la atención del director Masahiro Makino, quien la invitó a aparecer en una de sus películas. Aunque Shundo inicialmente se opuso a que su hija ingresara al mundo del espectáculo, queriendo una vida "normal" para ella, accedió pensando que sería mejor que trabajara para Toei en lugar de sus rivales.

En 1963, Fuji hizo su debut cinematográfico en Hashu Yukyoden: Otoko no Sakazuki de Makino, y luego apareció en 10 películas ese año mientras hacía apariciones regulares en dramas televisivos de NHK y TV Asahi. Mark Schilling escribió que a mediados de la década de 1960, Fuji era la actriz principal de Toei, a menudo interpretando el interés amoroso de Kōji Tsuruta y Ken Takakura en Ninkyo eiga. Pero alcanzó su pico de popularidad entre 1968 y 1972, interpretando a una jugadora con espada en la serie de películas Hibotan Bakuto. En 1972, Fuji se casó con un actor kabuki que conoció mientras hacía el drama de NHK Minamoto no Yoshitsune. Después de hacer Kanto Hizakura Ikka de Makino, se retiró de la actuación ese mismo año. Schilling escribió que la popularidad de Ninkyo eiga disminuyó posteriormente y fracasó la búsqueda de un sucesor.

Fuji en '*Nihon Kyōkakuden: Hana to Ryū*' (1969)

<u>Filmografía</u>

- 13 Assassins (1963)
- Hashu Yukyoden: Otoko no Sakazuki (八州遊侠伝男の盃, 1963)
- Bakumatsu Zankoku Monogatari (幕末残酷物語, 1964)
- Onmitsu Kenshi (1964)
- Meiji Kyōkaku den: Sandaime Shūme (明治侠客伝三代目襲名, 1965)
- Bakuchiuchi Sōcho Tobaku (博奕打ち総長賭博, 1968)
- The Valiant Red Peony (1968)
- Jinsei Gekijō: Hishakaku to Kiratsune (人生劇場飛車角と吉良常, 1968)

- Hibotan Bakuto: Hanafuda Shōbu (緋牡丹博徒花札勝負, 1969)
- Shōwa Zankyō den: Shinde Moraimasu (昭和残侠伝死んで貰います, 1970)
- Kanto Hizakura Ikka (関東緋桜一家, 1972)
- Chizuko's Younger Sister (1991)
- Wait and See (1998)
- The Geisha House (1999)
- Hula Girls (2006)
- The Inugamis (2006)
- Best Wishes for Tomorrow (2008)
- Air Doll (2009)
- Summer Wars (2009)
- Lady Maiko (2014)
- April Fools (2015)
- A Loving Husband (2017)
- Samurai's Promise (2018)
- Children of the Sea (2019), Dede (voz)
- A Garden of Camellias (2021), Kinuko
- DIVOC-12 (2021)

'Red Peony Gambler: Second Generation Ceremony'

23. Raizo Ichikawa

Ichikawa Raizō VIII (八代目市川雷蔵, Hachidaime Ichikawa Raizō, 29 de agosto de 1931 - 17 de julio de 1969) fue un actor japonés de cine y kabuki. Su nombre de nacimiento era Akio Kamezaki (亀崎章雄, Kamezaki Akio), y su nombre fue cambiado legalmente varias veces, primero a Yoshio Takeuchi (武内嘉男, Takeuchi Yoshio), y luego a Yoshiya Ōta (太田吉哉, Ōta Yoshiya), separado de su nombre artístico.

Seis meses después de su nacimiento en Kioto se convirtió en hijo adoptivo de Ichikawa Kudanji III (三代目市川九團次, Sandaime Ichikawa Kudanji). Hizo su debut como actor kabuki a la edad de 15 años bajo el nombre de Ichikawa Enzō (市川延蔵, Ichikawa Enzō). En 1951 fue adoptado por Ichikawa Jūkai III (三代目市川壽海, Sandaime Ichikawa Jūkai) y fue renombrado como Ichikawa Raizō VIII. En 1954 comenzó una carrera como actor de cine. Recibió grandes elogios por su actuación en Enjō y recibió varios premios por la actuación, incluido el Premio Blue Ribbon y el Premio Kinema Junpo, ambos en la categoría de Mejor Actuación de un Actor en un Papel Protagónico. Entre sus admiradores, se referían a él cariñosamente como "Rai-sama". En junio de 1968 le diagnosticaron y fue operado de cáncer de recto, pero le hizo metástasis en el hígado y murió al año siguiente.

Ichikawa Raizō apareció principalmente en dramas de época (jidaigeki). Es mejor conocido por la serie Sleepy Eyes of Death (Nemuri Kyoshirō), la serie Ninja (Shinobi no Mono) y la serie Nakano Spy School (Rikugun Nakano Gakkō) (basada en la Escuela Nakano). Raizō trabajó muchas veces con el director Kenji Misumi. Sus colaboraciones incluyen The Sword (Ken) de un libro de Yukio Mishima y Destiny's Son (Kill!).

Otras grandes obras incluyen An Actor's Revenge (Yukinojo henge). Fue tan admirado por su gracia que en vida fue llamado "el genio que piensa con su cuerpo".

Ichikawa Raizō nació en el barrio Nakagyō de Kioto el 29 de agosto de 1931. En el momento de su nacimiento, se llamaba Akio Kamezaki. A los seis meses de edad fue adoptado por Ichikawa Kudanji III, quien lo rebautizó como Yoshio Takeuchi.

Según el crítico de cine Rikiya Tayama, los detalles de su adopción son los siguientes: mientras la madre de Raizō estaba embarazada, el padre de Raizō fue transferido a Nara como aprendiz ejecutivo (幹部候補生, Kanbukōhosei) en el Ejército Imperial Japonés, dejándola atrás en la casa de su familia. Ella fue perseguida por su familia e intentó acercarse a él en busca de ayuda, pero fue ignorada. Cuando ya no pudo soportarlo, huyó a la casa de su propia familia, donde nació Raizō. Habiéndose deteriorado la relación entre ella y su esposo, la madre de Raizo tenía la intención de criarlo sola. En ese momento, recibió repetidas peticiones del cuñado de su esposo, Ichikawa Kudanji III, para que le permitiera criar al niño. Inicialmente rechazó estas ofertas, pero finalmente cedió, y Raizō fue adoptado oficialmente por Kudanji a la edad de seis meses. Raizō no supo de su adopción hasta los 16 años, y no conoció a su madre en persona hasta los 30.

Debut de Kabuki (1934 - mayo de 1949)

En 1934, aproximadamente dos años después de su adopción por Ichikawa Kudanji III, Raizō se mudó de Kioto a Osaka. Kudanji no lo entrenó como actor de kabuki durante su infancia, pero en 1946, cuando estaba en su tercer y último año en la escuela secundaria Tennoji de la prefectura de Osaka, Raizō decidió retirarse de la escuela para seguir una carrera como actor.

En noviembre de 1946, a la edad de 15 años, Raizō hizo su debut en kabuki en el teatro Kabukiza de Osaka bajo el nombre de Ichikawa Enzō III (Kudanji había usado anteriormente el nombre de Ichikawa Enzō II). Su primer papel fue el de Lady Ohana (Musume Ohana) en la obra Nakayamashichiri.

En mayo de 1949, poco más de dos años después de su primera actuación, Raizō formó un grupo de estudio con otros dos jóvenes intérpretes de kabuki. Estos fueron Rishō Arashi (conocido más tarde en su carrera kabuki como Arashi Kichisaburō VIII, y como Yatarō Kitagami en su carrera como actor) y Nakamura Taro II. Llamaron a este grupo Tsukushikai (つくし会), que puede traducirse como "reunión exhaustiva", y juntos se concentraron diligentemente

en el entrenamiento. Sin embargo, había un obstáculo que este entrenamiento no pudo superar: Kudanji había sido hijo de un miembro de un político menor en Kioto en lugar de un actor de kabuki, y solo había sido aprendiz (de un actor conocido como Ichikawa Sadanji II) debido a El fuerte deseo de Kudanji de entrar en el mundo del kabuki. Por lo tanto, Kudanji fue etiquetado para siempre como un montei agari, alguien nacido y criado fuera del mundo kabuki y su "linaje" y luego aprendiz en él, y condenado a nunca exceder un papel secundario. Siendo ese el caso, no importa cuán duro entrenara Raizō, era poco probable que obtuviera papeles notables como intérprete de kenmon mientras siguiera siendo el hijo de Kudanji.

Adopción por Ichikawa Jūkai III (junio de 1949 - junio de 1951)

Foto conmemorativa de Ichikawa Raizō VIII el día de su adopción por Ichikawa Jukai III en abril de 1951

En 1949, en el mismo período en que Raizō estaba estableciendo el Tsukushikai, un director de teatro kabuki llamado Tetsuji Takechi buscaba artistas de kabuki jóvenes y talentosos para unirse a su compañía tradicionalista, Tetsuji Kabuki. Los miembros de Tsukushikai participaron en esta compañía y así conocieron a Tetsuji. Tetsuji pensó muy bien en el talento actoral de Raizō, pero se dio cuenta de que mientras siguiera siendo conocido como el hijo de Kudanji, nunca podría brillar verdaderamente en el mundo del kabuki y su talento se desperdiciaría. Con ese fin, Tetsuji formó un plan para que Raizō tomara el nombre de Nakamura Jakuemon (中村雀右衛門), que no se había utilizado durante un cuarto de siglo, pero Nakamura Jakuemon III, que ya no actuaba, pero seguía vivo, no estaba satisfecho con la incapacidad de Raizō para obtener un reconocimiento real hasta el momento y se negó a permitir el uso del nombre.

Después de eso, se sabe que Tetsuji tenía la intención de ser aprendiz de Raizō con el Ichikawa Jukai III sin hijos (三代目市川壽海, Sandaime Ichikawa Jukai). En diciembre de 1950, Ichikawa Jukai III asistió a una reunión de Tsukushikai en calidad de observador. Quedó muy impresionado por la actuación de Raizō como Minamoto no Yoriie en la obra Shuzenji Monogatari. Jukai había sido hijo de un fabricante de kimonos y, por lo tanto, no había tenido conexión con el mundo del kabuki a través de su linaje, pero a pesar de esto, gracias a un gran esfuerzo de su parte, Jukai se había hecho bastante famoso en Kansai durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando conoció a Raizō en 1950, Jukai se había convertido en el presidente del Sindicato de Actores de Kansai Kabuki, una posición de gran influencia. Además, el nombre "Jukaie había sido otorgado a Ichikawa Jukai III por los dos actores que lo habían usado antes: Ichikawa Danjūrō VII e Ichikawa Danjūrō IX; e incluso se le había concedido el uso de "Naritaya" (成田屋) y "Kotobuki Ebi" (壽海老) yagō y kamon tradicionalmente utilizados por el jefe de la línea Ichikawa. Con la ayuda de algunos amigos en común, Tetsuji tuvo éxito en sus esfuerzos y Jukai acordó adoptar oficialmente a Raizō. En este punto, Jukai deseaba darle a Raizō el nombre de Ichikawa Shinzō (市川新蔵), un nombre con raíces profundas en la casa Ichikawa que se remonta a la década de 1600, pero el secretario jefe del gabinete de la casa Ichikawa, Ichikawa En'ō II, luchó brutalmente contra este deseo, afirmando: "No podemos otorgar un nombre con lazos familiares tan profundos a un artista desconocido de una línea desconocida". Después de largas negociaciones, finalmente se decidieron por el nombre "Ichikawa Raizō". La adopción finalizó en abril de 1951 y la ceremonia de sucesión del nombre "Ichikawa Raizo" se llevó a cabo en junio del mismo año. Según el director de cine Kazuo Ikehiro, en esta época comenzaron a circular rumores de que Ichikawa Jukai III era en realidad el padre biológico de Raizō.

Tras su segunda adopción, el nombre legal de Raizō también se cambió nuevamente, a Yoshiya Ōta. Este nombre fue elegido por el propio Raizō, ya que estaba cansado de ser juzgado por su apellido actual. Según Akinari Suzuki, el presidente del estudio Daiei Kyoto Studio, Raizō a menudo aconsejaba a quienes lo rodeaban que consideraran cambiar sus nombres, y se dice que entre 20 y 30 personas relacionadas con el estudio de cine lo hicieron por recomendación de Raizō. De hecho, Masako Nagata, la mujer con la que Raizō eventualmente se casaría, originalmente se llamaba Kyōko, y cambió su nombre después de que Raizō le sugiriera que lo hiciera.

Transición a la actuación cinematográfica (julio de 1951 - 1957)

Raizō se convirtió en el hijo adoptivo de Jukai en 1951, pero Jukai creía que Raizō, de 20 años, todavía era demasiado joven para asumir papeles importantes y adoptó la política de darle solo papeles menores por el momento. Como resultado de esto, Raizō decidió seguir una carrera cinematográfica en 1954 y se unió al estudio de cine Daiei.

Con respecto a su transición a la actuación cinematográfica, Raizō sostuvo que lo hizo simplemente porque parecía una buena oportunidad y quería probarla. Rikiya Tayama ha dicho que la verdadera razón fue que Raizō, insatisfecho con el trato que recibió a lo largo de los años, estaba extremadamente molesto cuando lo eligieron como un idiota sin una sola línea en la interpretación de Kōya Hijiri de Osaka Kabukiza en junio de 1954, y así decidió dejar el mundo del kabuki para siempre. Por casualidad recibió una oferta de Daiei Films que pretendía posicionarlo como estrella en sus jidaigeki -dramas de época- y la aceptó, dejando el mundo del kabuki por el cine. A partir de ese momento, Raizō solo actuó en una sola obra de kabuki: la producción de Kanjinchō de enero de 1964 dirigida por Tetsuji Takechi en el Teatro Nissay recién terminado, en la que interpretó a Yasuie Togashi. En esa ocasión, Raizō dijo: *"En Kabuki no eres bueno a menos que seas viejo. En el cine no eres bueno una vez que eres viejo. Mientras aún sea joven, me ganaré la vida en el cine, una vez que sea me he hecho mayor, volveré a probar el kabuki".* Una vez que decidió seguir una carrera cinematográfica, Raizō comenzó a frecuentar el cine para estudiar las actuaciones de Yorozuya Kinnosuke en jidaigeki producido por Toei.

Raizō hizo su debut cinematográfico el 25 de agosto de 1954 en The Great White Tiger Platoon (Hana no Byakkotai). Si bien Raizō se había visto frenado en el mundo del kabuki por las circunstancias de su ascendencia, fue tratado con gran respeto en el mundo del cine, como hijo de Ichikawa Jukai III, presidente de Kanto Kabuki Guild. La gerencia de Daiei tenía la intención de posicionar a Raizō como sucesor del popular Kazuo Hasegawa, y le dio a Raizō el papel protagónico en su quinta y sexta película, The Young Swordsman (Shiode Kushima Binan Kenpō), estrenada el 22 de diciembre de 1954, y The Second Son (Jinanbō). Garasu, publicado el 29 de enero de 1955.

En 1955, dos años después de su debut cinematográfico, Raizō recibió gran atención por su interpretación de Taira no Kiyomori en Shin Heike Monogatari del director Kenji Mizoguchi, estrenada el 21 de septiembre de ese año. Tokuzō Tanaka, director de 16 de las películas de Raizō, declaró que al principio parecía que sería difícil convertir a Raizō en un gran éxito, pero esa impresión cambió instantáneamente con Shin Heike Monogatari. Kazuo Ikehiro, quien dirigió otras 16 películas de Raizō, dijo que hasta ese momento parecía que Raizō simplemente estaba imitando a Kazuo Hasegawa, pero poco a poco su talento actoral innato había comenzado a brillar. El crítico de cine Tadao Sato escribió que hasta ahora Raizō había *"interpretado solo a jóvenes y apuestos samuráis y yakuza, como si siguiera los pasos de Kazuo Hasegawa"*, pero que ahora "ha llegado a ser un actor distinguido digno de grandes elogios, dando interpretaciones frescas en dramas elegantes, más bien que solo actuar en chanbara - películas de samuráis con un enfoque de acción. A raíz de Shin Heike Monogatari, Raizō actuó en más de 10 películas estrenadas en el período de un solo año. Trabajó incansablemente, renunciando a vacaciones y fines de semana para continuar filmando.

Raizō tenía piernas débiles y, a menudo, se desmayaba al pararse o caminar. Masayoshi Tsuchida, entonces jefe del departamento de planificación de Daiei, dijo que debe haber sido una aventura increíble interpretar a "Kiyomori, el joven que atravesó los cielos" para el físicamente frágil Raizō. Raizō estaba acomplejado por la debilidad de sus piernas y se unió al club de sumo de la Universidad de Doshisha en un intento de entrenarlas y fortalecerlas, pero fue en vano. Cada vez que se tomaban fotos de Raizō, el personal de fotografía tomaba precauciones especiales para enmarcar la toma de tal manera que no mostrara las débiles piernas de Raizō. Según Kenji Misumi, director de 18 de las películas de Raizō, Raizō odiaba profundamente la fragilidad física de su cuerpo, pero cuando finalmente logró superar ese odio y aceptarse a sí mismo, se volvió capaz de una compostura increíble.

Rise to Stardom (1958 - mayo de 1968)

En 1958, Kon Ichikawa eligió a Raizō para el papel principal de la película Enjō, basada en la novela El templo del pabellón dorado de Yukio Mishima. La película se estrenó el 19 de agosto de ese año. Según Ichikawa, Hiroshi Kawaguchi originalmente estaba destinado para el papel, pero Ichikawa argumentó en contra de esta selección basándose en un sentimiento instintivo de que Raizō era la elección correcta para el papel y finalmente logró convencer al presidente del estudio, Masaichi Nagata, para elegir a Raizō en su lugar. Hubo cierta resistencia dentro del estudio, ya que se consideró que un recién llegado con un tartamudo no se le debería dar un papel tan importante en su segunda película con el estudio, pero finalmente se le dio el papel, afirmando que “tenemos que darle una oportunidad al joven actor Ichikawa Raizō si queremos convertirlo en un éxito”. Raizō estuvo a la altura de las circunstancias y dio una excelente actuación. Ichikawa elogió la actuación de Raizō y dijo: *"Le doy una puntuación perfecta, 100 de 100. Simplemente no hay nada más que decir".*

A menudo se dice que la actuación de Raizō en Enjō reflejó su infancia. Ichikawa dijo: *"Está expresando algo de su verdadero yo a través de su actuación"* y *"ha superado algo a través de su actuación... algún tipo de carga que había estado cargando; y su vida indescriptible se puede ver en su expresión"*. Tokuzō Tanaka dijo que la complicada infancia de Raizō había causado que emergiera algo así como una parte básica de su corazón, fusionándose y agregando profundidad a su actuación. Kazuo Ikehiro dijo que precisamente debido a esta *"parte oculta de su infancia"* o *"parte básica de su corazón"*, Raizō estaba perfectamente equipado para la actuación. Una vez, cuando un miembro del departamento de planificación de Daiei llamado Hisakazu Tsuji dijo en voz alta que sentía que su actuación en Enjō reflejaba la infancia de Raizō, y no lo refutó.

Por su actuación en Enjō, Raizō recibió el premio Kinema Junpo al mejor actor masculino en un papel principal y el premio Blue Ribbon al mejor intérprete en un papel principal, entre otros. La posición de Raizō como estrella se había asegurado.

La serie de películas Nemuri Kyoshirō, que comenzó en 1963 y se conoce como Sleepy Eyes of Death en el oeste, se considera el trabajo representativo de los últimos años de Raizō. Según Tokuzō Tanaka, interpretar el papel del protagonista, Kyoshirō, fue un desafío extremo para Raizō. Hablando de la primera película de la serie, Sappōchō, incluso el propio Raizō dijo que *"la característica 'hueca' de Kyoshirō simplemente no apareció en absoluto"* y consideró que la película era un fracaso. No fue hasta la cuarta película, Joyōken, que Raizō logró dar vida a la vacuidad, el dandismo y el nihilismo del personaje. El actor Shintaro Katsu describió la actuación de Raizō en las películas de Nemuri Kyoshirō, diciendo: *"Cuando interpretaba a Kyoshirō, tenía un magnetismo animal real a su alrededor, ¿no es así? Tal vez se podría decir que vino de esta sensación de la sombra de la muerte que se cernía sobre él. Realmente es la cara que pone la gente cuando muere, esa expresión". “Cuando pasaba, Rai-chan te cortaba con la cara. No con una espada, con su rostro”*, recordó, Rai-chan no se convirtió en Kyoshirō a través de sus escenas de lucha o la entrega de sus líneas, lo hizo a través de su rostro; esa es mi opinión, de todos modos. Kazuo Ikehiro dijo*, “sin hablar, sin ningún tipo de expresión facial, simplemente por su forma de caminar como si llevara su pasado a la espalda”.* Akira Inoue, director de la séptima película de la serie, Tajōken, dijo que hubo otros actores que interpretaron a Kyoshirō, pero ninguno de ellos podía compararse con Raizō cuando se trataba de retratar el alma de Kyoshirō. Raizō pasó a tener el papel protagónico en 12 películas de la serie, lo que representa la mayoría de los papeles protagónicos para los que Raizō fue elegido.

Según Kazuo Ikehiro, a medida que acumulaba la experiencia de Raizō como actor, comenzó a desear asumir un papel más importante en la creación cinematográfica a través de la dirección. Ikehiro aconsejó a Raizō que siguiera el papel de productor, en lugar de director, ya que entonces podría tomar decisiones sobre el tema, los guiones y el reparto además de la dirección. En enero de 1968, Raizō dijo: *"Quiero montar una nueva producción dramática, como nunca antes se había visto"*, y comenzó el proceso de establecer una nueva compañía de teatro llamada "Teatoro Kaburaya" en la que tomaría un papel de productor, pero tan pronto como se fundó enfermó y la empresa nunca comenzó a operar. Según Seiji Hoshikawa, director de 14 de las películas de Raizō, Raizō les dijo a Hoshikawa y Kenji Misumi: "Es posible que al cine no le quede mucho tiempo. Hagamos una obra de teatro alguna vez, los tres. Demos una oportunidad a un nuevo trabajo", y más específicamente, *"intentemos capturar las obras de Kawatake Mokuami a través de una lente moderna"*.

Raizo, en su papel de Oda Nobunaga en 'Wakaki Hi no Nobunaga' (1959)

<u>Los últimos años y la muerte prematura a los 37 años (junio de 1968 - 17 de julio de 1969)</u>

En junio de 1968, mientras filmaba Seki no Yatappe, Raizō visitó a un médico debido a heces con sangre y pronto fue ingresado en el hospital. Los resultados de sus exámenes indicaron claramente cáncer de recto, pero el diagnóstico no se le hizo saber a Raizō. El 10 de agosto, Raizō se sometió a una cirugía y fue dado de alta del hospital, pero su familia recibió un pronóstico de su médico que decía que Raizō *"recaería en aproximadamente medio año".* Raizō había tenido un sistema digestivo débil desde el nacimiento, y había visitado previamente a un médico por los mismos síntomas en enero de 1961, después de filmar Kutsukake Tokijirō. En ese momento le habían dicho simplemente que *"hay una herida en el recto"* cuando lo examinaron. También hay un registro de él confiándole a Tetsuji Takechi, *"estoy atormentado por la diarrea",* en 1964, con motivo de su actuación de Kanjinchō en el Teatro Nissay.

Después de dejar el hospital, Raizo actuó en las películas Nemuri Kyōshirō: Akujo-gari (estrenada el 11 de enero de 1969) y Bakuto Ichidai: Chimatsuri Fudō (estrenada el 12 de febrero de 1969), pero su fuerza física estaba disminuyendo rápidamente y tuvieron que recurre a un doble de cuerpo con voz en off para todas sus escenas de andar y movimiento. En febrero de 1969, quejándose de malestar físico, Raizō fue admitido en el hospital una vez más. Después de su segunda cirugía, Raizō estaba tan débil que no podía tragar sopa, pero deseaba profundamente interpretar el papel de un oficial naval en la película Aa, Kaigun, y comenzó conversaciones con personas relacionadas con la película. Su recuperación no estaba completa cuando comenzó la filmación, y Daiei eligió a Nakamura Kichiemon II como sustituto para comenzar a filmar. Después de enterarse de la refundición al leerla en el periódico, Raizō nunca volvió a hablar sobre el trabajo. Murió varios meses después, el 17 de julio, de cáncer de hígado, a la edad de 37 años. Su funeral se llevó a cabo el 23 de julio en el templo Ikegami Honmon-ji en el barrio Ōta de Tokio. Su tumba está en el mismo templo.

Se ha dicho que en el tiempo antes de su muerte, Raizō suplicó delirantemente que nadie pudiera ver su rostro cuando muriera. Su esposa, Masako Ōta, niega rotundamente estas afirmaciones y afirma que *"Raizō nunca abandonó la recuperación, incluso hasta el final; ni siquiera escribió un testamento"*. Sin embargo, después de su muerte, el rostro de Raizō fue envuelto en dos capas de tela blanca, que permanecieron en su lugar incluso cuando

fue incinerado. Según Masako, Raizō solo había dicho: *"No quiero que nadie vea lo terriblemente delgado que me he vuelto"*, y debido a ese deseo, no había permitido que nadie fuera de su padre adoptivo, Jukai, y su compañía, con el presidente, Nagata, para ver su rostro después de su muerte.

La última película de Raizō, Bakuto Ichidai: Chimatsuri Fudō, fue un ejemplo de las entonces populares ninkyō eiga (películas pro-yakuza) producidas por Toei Studios. Raizō se mostró reacio a participar y dijo: *"¿Debería recalentar las sobras que dejó Kōji Tsuruta?"* – Tsurata es un actor muy conocido por actuar en este tipo de películas, pero Masayoshi Tsuchiya lo convenció y le dijo: *"Me aseguraré de que obtengas el próximo papel que quieras interpretar"*. Al año siguiente, Tsuchiya expresó su profundo pesar porque este papel que Raizō no había querido interpretar se había convertido en el último. En 1971, dos años después de la muerte de Raizō, Daiei Studios se declaró en bancarrota. Seiji Hoshikawa reflexionó sobre esto y dijo que *"la muerte de Raizō fue un precursor de la bancarrota de Daiei"*.

El legado de Raizō (17 de julio de 1969 - presente)

Los nombres de Raizō y Jukai se pueden ver inscritos en este tōrō, que se encuentra en el Santuario Yasaka en Gion, Kioto.

En 1974, cinco años después de la muerte de Raizō, se formó un club de fans llamado "Raizō-kai". Este club de fans todavía funciona a partir de este escrito en 2012. Según Masaki Matsubara, una vez presidente de Daiei Kyoto Studios, los fans de Raizō se sintieron atraídos por su actuación y su humanidad y, por lo tanto, a diferencia de muchas otras estrellas de la época, su base de fans tenía la rara característica de tener muchas fans femeninas inteligentes y educadas. *"No viste el tipo que solo chillaba y causaba un gran alboroto",* dijo. El "Festival de Cine Ichikawa Raizo", en el que se muestra una selección de sus películas, se convirtió en un evento anual, que se celebra cada año en el aniversario de su muerte, el 17 de julio. Desde diciembre de 2009 hasta mayo de 2011 se realizó un evento especialmente numeroso y se proyectaron sus actuaciones para conmemorar el 40 aniversario de su fallecimiento.

En 2000, Kinema Junpō publicó un artículo titulado "Estrellas de cine del siglo XX: Actores masculinos". Raizō ocupó el sexto lugar. En "Readers' Choice: Male Film Stars of the 20th Century" del mismo número, ocupó el puesto 7. En la lista de 2014 de "All Time Best Japanese Film Stars", ocupó el puesto 3 en la lista de actores masculinos.

En una publicación de blog de 2014, Ichikawa Ebizō XI insinuó que el nombre honorífico Ichikawa Raizō estaba bajo su cuidado y, por lo tanto, se puede ver que fue devuelto a la casa y la línea de Ichikawa después de la muerte de Raizō.

Premios

- Enero de 1959: Kinema Junpō - Mejor interpretación de un actor en un papel principal (Enjō)
- Febrero de 1959: Premio Blue Ribbon - Mejor interpretación de un actor en un papel principal, NHK Film - Excelencia en un papel principal masculino (Enjō, Benten Kozō)
- Septiembre de 1959: Cinema Nuovo - Excelencia en un papel masculino (Enjō)

- Noviembre de 1964: Festival de Cine de los Ciudadanos de Tokio - Mejor interpretación de un actor en un papel principal (Ken)
- Febrero de 1967: NHK Film - Excelencia en un papel principal masculino, Kinema Junpō - Mejor interpretación de un actor en un papel principal (Hanaoka Seishū no Tsuma)
- Noviembre de 1968: Festival de Cine de los Ciudadanos de Tokio - Mejor interpretación de un actor en un papel principal (Hanaoka Seishū no Tsuma)
- Noviembre de 1969: Festival de Cine de los Ciudadanos de Tokio - Premio Makino Shōzō

Aclamación

El guionista Fuji Yahiro dijo sobre los modales de Raizō: *"Independientemente de con quién hablara, siempre fue educado y correcto, sin arrogancia ni emociones efusivas"*, y eso se refleja en su estilo de actuación. Según Yahiro, *"Incluso entre la gran cantidad de actores jidaigeki, nadie más tenía sus buenos modales, y lo digo en el buen sentido, ningún otro actor se sintió como un verdadero espadachín bushi como él".*

Kazuo Ikehiro dijo que la infancia de Raizō arrojó una "sombra de crueldad" sobre él, y debido a eso se expusieron una "parte sombría" y una "parte de fondo real" de su vida. Además, no solo se expusieron, sino que se impulsaron deliberadamente, en opinión de Ikehiro Kazuo Mori, el director con el que Raizō produjo la mayor cantidad de películas, dijo que Raizo cargaba con *"un dolor humano del que no hablaba con nadie"* que sublimaba en cada una de sus interpretaciones. En una entrevista entre Mori y el crítico de cine Sadao Yamane, los dos acordaron que Raizō tenía una "tristeza refrescante" por él. Yamane explicó esto con más detalle, diciendo que *"si bien es cierto que interpretó muchos papeles trágicos, no fue simplemente con una depresión oscura o melancólica; tuvo una presentación muy nítida. No había ningún otro actor que estuviera equipado tanto con este dolor como con esta genial nitidez de la forma en que lo estaba Raizō".*

Tadao Satō dijo sobre la actuación de Raizō que, ya sea en jidaigeki o en dramas modernos, *"ya sea el papel más miserable o el más cómico, actuó con elegancia y le dio sofisticación y gracia al producto final"*. El crítico de cine Saburō Kawamoto dijo sobre la actuación de Raizō, *"incluso cuando está aquí, no está aquí"*, y aclaró, *"incluso en este mundo inmundo, había una sensación de pureza en él, como si fuera un vistazo a un mundo". "Algunas personas pueden tomar mi dicho 'sentido de pureza' como una especie de frase de postura, pero no lo es".*

Dos de los contemporáneos de Raizō, Sakata Tōjūrō IV y Nakamura Jakuemon IV, también intentaron cambiar sus carreras del kabuki al cine, pero no lograron tener éxito y regresaron al escenario del kabuki. Cuando se le preguntó qué pensaba sobre esto, Akinari Suzuki dijo que sentía que Raizō había tenido éxito en el cine porque no estaba inmerso en el kabuki en su infancia y, por lo tanto, evitó quedar totalmente manchado por él.

Raizō generalmente se veía simple, no llamativo, pero cuando se maquillaba para una filmación, se transformaba por completo. Muchas personas en la industria del cine hablaron sobre esta peculiaridad en particular.

Según Arashi Ichikawa, la esencia de Raizō era *"la dureza dividida por la simplicidad"* y, en marcado contraste con otras estrellas cuando interpretaban a sus personajes populares, la simplicidad deshecha de Raizō "se transformaba por completo con el maquillaje", dijo sobre esta peculiaridad. Según Akira Inoue, cuando se maquillaba, la apariencia habitual de Raizō se volvía completamente diferente y hermosa. *"El maquillaje lo cambiaría tan repentinamente, hasta el punto en que dirías '¡guau! ¿Quién es este?'"*, dijo. Tokuō Tanaka dijo: *"este tipo, con su calidez cautivadora y su aura de pureza; tan pronto como comenzaba el trabajo, se transformaba en actor, enderezaba los hombros y se volvía inmediatamente autoritario, firme, digno y sorprendentemente bien parecido. Para alguien como yo que conocía su rostro habitual, fue tan sorprendente que me abrió los ojos de golpe".*

Según Inoue, en el momento de su debut, Raizō, junto con Shintarō Katsu y Takeshi Hanayagi, recibieron instrucciones de maquillaje de la estrella Kazuo Hasegawa. Los otros dos actores se maquillaron exactamente como se les dijo, pero solo Raizō tuvo una serie de puntos en los que hizo modificaciones personales al plan de maquillaje. En particular, los diseños originales de Raizō se pueden ver en el maquillaje alrededor de sus ojos y cejas. Además, Raizō llevó a cabo los puntos más importantes de su aplicación de maquillaje él mismo y no permitió que nadie lo viera mientras lo hacía. Inoue teoriza que la aplicación de maquillaje fue una parte crucial de su proceso para sumergirse en un papel y, por lo tanto, no quería que lo observaran mientras lo hacía.

Yoshio Shirasaki, guionista de Kōshoku Ichidai Otoko (Lecher de primera generación), dijo sobre la transformación de Raizō que normalmente se veía como un hombre de compañía, pero *"cuando apareció en la pantalla, habría sufrido un cambio completo; y en medio de toda la luz estaba esta estrella juvenil, luchando contra el vacío y la soledad".* Inoue dijo que la razón por la que muchos de los carteles de películas de Raizō presentan una imagen de él desde atrás con la cabeza vuelta hacia la cámara es porque muchos directores sintieron que esta vista de él mostraba mejor su *"intrigante vacío".*

Comparaciones con Shintaro Katsu

Raizō, como se escribió anteriormente, era hijo de Ichikawa Kudanji III, un actor secundario de oficio, y durante un tiempo fue conocido como Ichikawa Enzō II. Shintarō Katsu era hijo de Kineya Katsutōji, un intérprete de nagauta y de shamisen, y durante un tiempo fue conocido como Kineya Katsumaru II. Tanto Raizō como Katsu firmaron con Daiei en 1954 y se unieron a la empresa en el mismo período. Ambos nacidos en 1931, después de haber hecho una transición apresurada del kabuki al nuevo mundo del cine, hubo muchas circunstancias similares en la pareja de jóvenes actores.

Como se mencionó anteriormente, la gerencia de Daiei tenía la intención desde el principio de posicionar a Raizō como sucesor de la estrella Kazuo Hasegawa, y *"avanzó sin problemas por las vías"*. Tokuzō Tanaka compartió la opinión de que Katsu, quien fue el primero de los dos en hacer su debut, fue "como una segunda ración de Hasegawa" cuando interpretó a un joven atractivo con su maquillaje de película de cara blanca; pero como el director y el elenco de apoyo difícilmente podrían describirse como de primer nivel, pasó mucho tiempo antes de que Katsu lograra convertirse en un verdadero éxito.

No fue hasta la década de 1960 y el lanzamiento y el éxito de las series Akumyō y Zatoichi que Katsu se volvió ampliamente discutido y superó a Raizō en ganancias. Akinari Suzuki dijo de Katsu: *"No fue hasta después de filmar 70 u 80 películas sin un solo éxito real, que finalmente se volvió útil con el lanzamiento de Akumyō ".* Según Tokuzō Tanaka, la recepción de la audiencia a Shiranui Kengyō, estrenada en 1960, fue particularmente terrible, a pesar de la actuación muy aclamada de Katsu, hasta el punto de que Tanaka recibió quejas de los dueños de las salas de cine sobre su uso constante de Katsu en sus películas. Reflexionando sobre el estado de las cosas en 1959, Katsu dijo: *"El banzuke era totalmente diferente"*, refiriéndose al documento que enumera los rangos de los luchadores de sumo antes de un torneo. *"Ya sabíamos que Raizō era un ōzeki o un yokozuna. Todavía no había entrado en el san'yaku"*, lo que significa que Raizō podría considerarse una de las estrellas más respetadas, mientras que Katsu todavía era relativamente desconocido.

Finalmente, la pareja fue tratada como una unidad, con el nombre "Katsuraisu", tomando el apellido de Katsu y la primera mitad del nombre de pila de Raizō para crear un nombre que sonaba como el plato de comida "arroz katsu". Cuando los dos aparecían juntos en carteles de películas y en películas bajo este eslogan, a menudo se los hacía aparecer en contraste entre sí en su apariencia y estilo, y se creía que existía una fuerte rivalidad entre ellos. Sin embargo, el uso de apodos amistosos como "Rai-chan" y "Katchan" indica que su relación ciertamente no fue mala y, de hecho, podría haber sido bastante amistosa. De hecho, Raizō tenía una estrecha amistad con la esposa de Katsu, Tamao Nakamura, desde la infancia, ya que su padre, Nakamura Kanjirō II, era un actor de kabuki basado en Kansai como los padres adoptivos de Raizō.

El autor Tomomi Muramatsu indicó que para Raizo, quien *"había pasado sus días con preocupación en el mundo del kabuki, que está tan dominado por el linaje y la ceremonia, sin recibir nunca un papel importante"*, y Katsu, cuyo padre había estado involucrado en el mundo tras bambalinas del kabuki, compartían *"el mismo complejo, este gran problema por resolver"*, y que ambos estaban equipados con *"un factor similar que servía como una especie de fuente de energía"* para ellos.

Filmografía

1950

- 1954: El pelotón del gran tigre blanco (花の白虎隊, Hana no Byakkotai)
- 1954: Zenigata Heiji: Señor Fantasma (銭形平次捕物控幽霊大名, Zenigata Heiji Torimono-Hikae: Yūrei Daimyō)
- 1954: La princesa Sen (千姫, Sen Hime)
- 1954: Onatsu y Seijuro (歌ごよみお夏清十郎, Utagoyomi Onatsu Seijūrō)
- 1954: El joven espadachín (潮来出島美男剣法, Shiode Kushima Binan Kenpō)
- 1955: El segundo hijo (次男坊鴉, Jinanbō Garasu)
- 1955: El magistrado (次男坊判官, Jinanbō Hangan)
- 1955: El joven señor (鬼斬り若様, Onikiri Wakasama)
- 1955: A una chica no se le permite amar (薔薇はいくたびか, Bara Ikutabika), también conocida como The Rose Again
- 1955: El bailarín y dos guerreros (踊り子行状記, Odoriko Gyōjōki)
- 1955: El guerrero mágico (綱渡り見世物侍, Tsuna Watari Misemono Zamurai)
- 1955: Taira Clan Saga, también conocido como The Taira Clan, lit. "Nueva historia de Heike " (新・平家物語, Shin Heike Monogatari)
- 1955: La elegía de Iroha (いろは囃子, Iroha Bayashi)
- 1955: Ladrón y Magistrado (怪盗と判官, Kaitō to Hangan)
- 1956: Aves migratorias de las flores (花の渡り鳥, Hana no Wataridori)
- 1956: Viaje de lucha contra Matashirō (又四郎喧嘩旅, Matashirō Kenka-tabi)
- 1956: Historia oculta de Renyasai Yagyū (柳生連也斎秘伝月影抄, Yagyū renyasai: hidentsuki kageshō)
- 1956: Asatarō (浅太郎鴉, Asatarō garasu)
- 1956: Pájaros de pelea (喧嘩鴛鴦, Kenka Oshidori)
- 1956: Flowery Brothers (花の兄弟, Hana no Kyōdai)
- 1956: Flowery Hood 1 (花頭巾, Hana Zukin)
- 1956: Zenigata Heiji: Araña de piel humana (銭形平次捕物控人肌蜘蛛, Zenigata Heiji Torimono no Hikae: Hitohada Gumo)
- 1956: Crónicas de viaje de Yaji y Kita (弥次喜多道中記, Yaji-Kita Dōchū-ki)
- 1956: Hanpeita Tsukigata (月形半平太花の巻嵐の巻, Tsukigata Hanpeita: Hana no maki; Arashi no maki)
- 1956: Flowery Hood 2 (続花頭巾, Zoku Hana Zukin, también conocido como Hana Zukin II)
- 1956: Lucha contra el bombero (あばれ鳶, Abare Tobi)
- 1956: Gonpachi (編笠権八, Amigasa Gonpachi)
- 1957: Una historia de Osaka (大阪物語, Ōsaka monogatari)
- 1957: El amor de una princesa (朱雀門, Suzakumon)
- 1957: Embarcación flotante (Ukifune) también conocida como "Historia de Genji Ukifune" (源氏物語浮舟, Genji Monogatari Ukifune)
- 1957: Carta de lucha para 29 personas (二十九人の喧嘩状, Nijūkyū-nin no Kenka-jō)
- 1957: Sombrero de viaje de Yatarō (弥太郎笠, Yatarō gasa)
- 1957: Tengu Mangorō (万五郎天狗, Mangorō Tengu)
- 1957: Inazuma Kaido (稲妻街道, Inazuma Kaido)
- 1957: Una historia fantástica de Naruto (鳴門秘帖, Naruto Hichō)
- 1957: Demonfire Palanquin (鬼火駕籠, Onibi Kago)
- 1957: Samurai independiente (桃太郎侍, Momotarō zamurai)
- 1958: Princesa Tsuki (月姫系図, Tsukihime keizu)
- 1958: Cinco Magníficos (遊侠五人男, Yūkyō Gonin Otoko)
- 1958: Hanatarō (花太郎呪文, Hanatarō Jumon)
- 1958: Los 47 leales Ronin (忠臣蔵, Chūshingura)
- 1958: Tabi wa Kimagure Kaze Makase (旅は気まぐれ風まかせ)
- 1958: Inochi con Kakeru Otoko (命を賭ける男)
- 1958: El séptimo mensajero secreto de Edo (七番目の密使, Nanabanme no Misshi)
- 1958: Megitsune Buro (女狐風呂)

- 1958: The Swishing Sword, también conocido como Human Skin Peacock (人肌孔雀, Hitohada Kujaku)
- 1958: Conflagración o Llama del Tormento o El Templo del Pabellón Dorado (炎上, Enjō)
- 1958: Un hombre de muchos milagros (日蓮と蒙古大襲来, Nichiren to mōko daishūrai, literalmente "Nichiren y la gran invasión mongola")
- 1958: Nuregami kenpo (濡れ髪剣法)
- 1958: Emboscada en el paso de Iga (伊賀の水月, Iga no suigetsu)
- 1958: Benten Kozō (弁天小僧, Benten Kozō)
- 1958: Bakeneko goyo da (化け猫御用だ)
- 1959: Peonía de árbol suave (人肌牡丹, Hitohada botan)
- 1959: Yūtarō kōdan (遊太郎巷談)
- 1959: Su Alteza la Princesa Snake (蛇姫様, Hebi-himesama)
- 1959: Los primeros días de Lord Nobunaga (若き日の信長, Wakaki hi no Nobunaga)
- 1959: Ojo kichisa (お嬢吉三)
- 1959: El Gaijin (山田長政王者の剣, Yamada Nagamasa Ōja no ken)
- 1959: El archivo secreto de las mil grullas (千羽鶴秘帖, Dewa tsuru hichō)
- 1959: Jiro Nagafuji (次郎長富士)
- 1959: Ataque de Jean Arima (ジャン有馬の襲撃, Jan Arima no shūgeki)
- 1959: Sombrero Sando de pelo mojado (濡れ髪三度笠, Nuregami sandogasa)
- 1959: Detén al Viejo Zorro (かげろう絵図, Kagerō ezu)
- 1959: Samurái Vendetta (薄桜記, Hakuōki)
- 1959: Ukare sandogasa (浮かれ三度笠)
- 1959: Princesa encantada 初春狸御殿(Hatsuharu tanuki goten)

1960

- 1960: Bonchi
- 1960: El demonio del monte Oe
- 1960: Jirocho el Caballero
- 1960: La espada de Satán (Daibosatsu Tōge)
- 1960: La espada de Satán II (Daibosatsu Tōge no Make)
- 1961: La espada de Satanás III (Daibosatsu Tōge Kanketsu-Hen)
- 1961: El código del jugador (Kutsukake Tokijiro)
- 1961: un hombre lujurioso
- 1962: Ninja 1 (Shinobi no mono)
- 1962: La Gran Muralla (Shin shikōtei)
- 1962: Maestro de esgrima (Tateshi Danpei)
- 1962: 170 leguas hasta Edo (Edo e hyakku-nana-jū ri)
- 1962: El hijo del destino (Kiru)
- 1962: Nakayama shichiri
- 1962: El paria (Hakai)
- 1962: Onnakeizu
- 1963-1969: la serie de películas Sleepy Eyes of Death incluye 12 películas protagonizadas por Raizo Ichikawa
    - 1963 Ingresa Kyōshirō Nemuri el espadachín
    - 1964: Nemuri Kyoshiro 2: Shobu
    - 1964: Nemuri Kyoshiro 3: Engetsu Sapporo
    - 1969: Nemuri Kyoshirō Akujogari
- 1963: Yoso
- 1963: Ninja 3 (Shin Shinobi no Mono)
- 1963: Ninja 2 (Zoku shinobi no mono)
- 1963: Tenya wanya jirōchō dōchō
- 1963: Teuchi
- 1963: Daisanno kagemusha
- 1963: La venganza de un actor (Yukinojo henge)
- 1964: Ninja 4 (Shinobi no Mono: Kirigakure Saizo)

- 1964: Ninja 5 (Shinobi no Mono: Zoku Kirigakure Saizo)
- 1964: La espada (Ken)
- 1965: Ken Ki (Espada Diablo)
- 1966: Dai Satsujin Orochi - La traición
- 1967: Un cierto asesino
- 1967: La mujer del doctor

24. Shima Iwashita

Shima Iwashita (岩下志麻, Iwashita Shima, nacida el 3 de enero de 1941) es una actriz japonesa que ha aparecido en unas 100 películas y muchas producciones de televisión. Está casada con el director de cine Masahiro Shinoda, en cuyas películas ha aparecido con frecuencia. Ganó el premio a la mejor actriz en el 2nd Hochi Film Award por su actuación en Ballad of Orin de Shinoda.

Iwashita nació en Tokio, Japón. Su padre fue el actor y productor de cine Kiyoshi Nonomura (野々村潔), (1914-2003). Su tía materna, Shizue Yamagishi (山岸しづ江) estuvo casada con el actor de kabuki Kawarasaki Chōjūrō IV (四代目河原崎長十郎, 1902-1981), quien protagonizó Humanity and Paper Balloons de Sadao Yamanaka de 1937, uno de los primeros más influyentes. Sonoro japonés, y fue uno de los fundadores en 1931 de la Compañía de Teatro Zenshinza (劇団前進座).

Después de asistir a la Escuela Primaria Municipal No. 3 y a la Escuela Secundaria Municipal No. 3 en la ciudad de Musashino, al oeste de Tokio, Iwashita procedió primero a la Escuela Secundaria Musashi Metropolitana de Tokio y luego a la Escuela Secundaria Myōjō Gakuen antes de ingresar a la Facultad de Artes de la Universidad Seijo, que dejó antes de tomar un grado.

En una carrera que dura (hasta ahora) 60 años, Iwashita ha aparecido en unas 40 producciones de televisión (1958-2014) y unas 100 películas (1960-2003). Hizo su debut televisivo en 1958 en la serie dramática diurna Basu-dōri ura (バス通り裏: Just Off the Main Street). Su primer papel cinematográfico fue en The River Fuefuki (笛吹川: Fuefukigawa) de Keisuke Kinoshita de 1960. Permaneció en la productora Shōchiku desde entonces hasta 1976. También en 1960, tuvo el pequeño papel de una mujer joven en un mostrador de recepción en Late Autumn (秋日和: Akibiyori) de Yasujirō Ozu. Ozu volvió a elegirla como la hija de Chishū Ryū, Michiko, en 1962. Una tarde de otoño, su última película (murió al poco tiempo de terminarla). Según el crítico Nobuo Chiba, Ozu tenía en mente a Iwashita para un papel en la película que estaba preparando en el momento de su muerte, Radishes and Carrots (大根と人参 Daikon to ninjin), (Nobuo Chiba, Ozu Yasujirō and the 20th Century:千葉信夫, 「小津安二郎と２０世紀」) En un artículo de la edición del 12 de octubre de 2011 de la revista semanal Shūkan Shinchō（週刊新潮）, se cita a Iwashita diciendo que siempre que está en el extranjero todavía está muy frecuentemente preguntado por Ozu. En 1986, protagonizó Gokudō no onnatachi （極道の妻たち Yakuza Wives), que resultó ser la primera de una serie de (hasta ahora) 16 películas inmensamente populares.

Iwashita ha aparecido en una gran cantidad de comerciales de una variedad de productos. Durante muchos años fue la cara de Nippon Menard Cosmetic Company. Iwashita está casada con el director Masahiro Shinoda desde 1967.

Filmografía

Año	Título en inglés	Rol
1960	Late Autumn	Uketsuke no josei: Mujer en la recepción
1961	Enraptured	
1962	Harakiri	Miho Tsugumo
	An Autumn Afternoon	Michiko Hirayama
1963	Twin Sisters of Kyoto	Chieko/Naeko
1964	Assassination	Oren
1965	Sword of the Beast	Taka

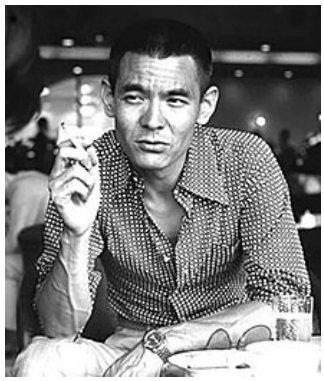
1967	Portrait of Chieko	Chieko Takamura
1969	Double Suicide	Koharu / Osan
	Red Lion	Tomi
1971	Silence	Kiku
1974	Himiko	Himiko
1977	Ballad of Orin	Orin
1978	The Demon	Oume
	Bandits vs. Samurai Squadron	Chiyo
1982	Suspicion	Ritsuko Sahara
	Onimasa	Uta Kiryuin
1984	MacArthur's Children	Tome
	Fireflies in the North	Yu Nakamura
1986	Gonza the Spearman	Osai
1990	Childhood Days	Shizue Kazama
1993	Kozure Ōkami: Sono Chiisaki Te ni	
1995	Sharaku	Troupe Leader
1997	Moonlight Serenade	Fuji
1999	Owls' Castle	Kita no Mandokoro
2003	Spy Sorge	Mrs. Konoe

Premios

- Premio Kinuyo Tanaka (1988)
- Medalla con cinta morada (2004)
- Libro Guinness de los récords mundiales por el contrato de modelaje más largo (2010)
- Orden del Sol Naciente, 4ª Clase, Rayos de Oro con Rosetón (2012)

'El sabor del sake' (1962), con Mariko Okada, Chishû Ryû, Keiji Sada

25. Bunta Sugawara



Bunta Sugawara (菅原文太, *Sugawara Bunta*, 16 de agosto de 1933 - 28 de noviembre de 2014) fue un actor japonés que apareció en casi 200 largometrajes. Después de abandonar la Universidad de Waseda, trabajó como modelo antes de ingresar a la industria del cine en 1956. Después de años de trabajo, Sugawara finalmente se estableció como un actor famoso a la edad de 39 años, con el papel principal de Shozo Hirono en Battles Without Honor y la serie *Humanity* (1973-1976) de películas de yakuza. Rápidamente encontró un éxito adicional interpretando al conductor del camión Momojiro Hoshi en la serie de comedia *Torakku Yarō* (1975-1979). En 1980, Sugawara ganó el Premio de la Academia Japonesa al Mejor Actor de Reparto por su papel de detective en la satírica *Taiyō o Nusunda Otoko* (1979).

Sugawara nació en Sendai, Prefectura de Miyagi. Su padre era reportero de un periódico. Sus padres se divorciaron cuando él tenía cuatro años y se mudó a Tokio para vivir con su padre y su madrastra. Como parte de una política en tiempos de guerra para evacuar a los niños de las principales ciudades, lo trasladaron de regreso a Sendai durante el cuarto grado. Como adulto, ingresó al programa de derecho de la Universidad de Waseda, pero lo abandonaron en su segundo año por no pagar y comenzó a trabajar como modelo. Tuvo papeles menores en la Compañía de Teatro Shiki.

Su primer papel en el cine fue en la película de Toho de 1956 *Aishu no Machi ni Kiri ga Furu*. Sugawara apareció en *White Line* de 1958 de Teruo Ishii después de ser descubierto por el estudio Shintoho. En Shintoho obtuvo papeles protagónicos a pesar de ser un recién llegado. Sin embargo, cuando Shintoho se declaró en bancarrota en 1961, Sugawara se mudó al estudio Shochiku donde participó en *Shamisen and Motorcycle* de Masahiro Shinoda, pero fue despedido del papel por llegar tarde al set después de una noche bebiendo. Dio una actuación notable en Keisuke Kinoshita. *Leyenda de un duelo a muerte* (1963), pero no le fue bien en taquilla. Desencantado con los bajos salarios y lo que sentía que eran roles inadecuados, se fue y se fue a Toei en 1967 después de ser recomendado por Noboru Ando.

Tuvo un papel en *Abashiri Bangaichi: Fubuki no Toso de Ishii de 1967, una de las muchas películas de la serie Abashiri Prison* del director. El primer papel protagónico de Sugawara en Toei fue en *Gendai Yakuza: Yotamono no Okite* en 1969. Lanzó una serie, siendo la última entrega, *Street Mobster* de Kinji Fukasaku de 1972, la más exitosa. Alcanzó un gran éxito en 1973 a la edad de 40 años, cuando protagonizó la épica yakuza de cinco partes de Fukasaku *Battles Without Honor and Humanity*. Basada en un conflicto yakuza de la vida real en Hiroshima, la serie tuvo mucho éxito y popularizó un nuevo tipo de película yakuza llamada *Jitsuroku eiga*, y el papel de Shozo Hirono sigue siendo el más conocido. Sugawara también protagonizó *Cops vs. Thugs* de Fukasaku en 1975. También en 1975, protagonizó la comedia *Torakku Yarō: Go-Iken Muyō* como el camionero en busca de amor Momojiro Hoshi, que lanzó una exitosa serie de diez entregas. Sugawara ganó el Premio de la Academia de Japón de 1980 al Mejor Actor de Reparto por su papel de detective en la película satírica de 1979 de Kazuhiko Hasegawa*, Taiyō o Nusunda Otoko*.

Su hijo Kaoru murió en un accidente de cruce de ferrocarril en octubre de 2001 a la edad de 31 años. En 2007, Sugawara fue diagnosticado y tratado con radiación por cáncer de vejiga.

El 23 de febrero de 2012, Sugawara anunció su retiro de la actuación. Tomó la decisión después del gran terremoto del este de Japón y de ser hospitalizado en el invierno de 2011, aunque dijo que podría considerar roles futuros. Al final de su vida, se dedicó a la agricultura en la prefectura de Yamanashi.

El 13 de noviembre de 2014, Sugawara ingresó en un hospital de Tokio después de someterse a un chequeo de rutina. Murió en el hospital por insuficiencia hepática causada por cáncer de hígado el 28 de noviembre a las 3:00am, a la edad de 81 años. El 30 de noviembre se llevó a cabo un funeral para la familia en Dazaifu Tenmangū, y su muerte fue anunciada públicamente por Toei el 1 de diciembre.

Filmografía

- Aishu no machi ni kiri ga furu (1956)
- Shirosen himitsu chitai (1958) - Goto, el secuaz de Sudo
- Joôbachi no ikari (1958) - Jôji
- Mofubuki no shito (1959) - Kinya
- Ama no bakemono yashiki (1959) - Detective Nonomiya
- Kurutta yokubô (1959)
- Kyûjûkyû-honme no kimusume (1959) - Abe Masayuki
- Onna dorei-sen (1960) - Sugawa
- Bakudan wo Daku Onna Kaitô (1960) - Asakura - Oficial de seguridad ferroviaria
- Taiheiyô Sensô: Nazo no senkan Mutsu (1960) - Oficial naval
- Kuroi chibusa (1960) - Hiroshi Taniguchi
- Meju (1960) - Sugiyama
- Otoko no sekai da (1960)
- Boryoku Gonin Musume (1960) - Kazuhiko Nanjo
- Furyû kokkei-tan: Sennin buraku (1961)
- Shamisen a ootobai (1961)
- Shito no densetsu (1963) - Gôichi Takamori
- Miagete goran yoru no hoshi o (1963) - Miwa
- Iroboke yokuboke monogatari (1963)
- Ko ni kieta aitsu (1963)
- Kawachi no kaze yôri-abare daikô (1963)
- El aroma del incienso (1964) - Sugiura
- Kodoku (1964)
- Nippon paradaisu (1964)
- Yoru no henrin (1964) - Tamura
- Kuchikukan yukikaze (1964)
- Chi a okite (1965)
- Sangre y reglas (1965)
- Carretera sin Ohsama (1965)
- Zokû seiun yakuza - ikarî no otoko (1965)
- Seiun Yakuza (1965)
- Kao o kase (1966)
- Honoo a okite (1966) - Ôtsu
- Otokonokao wa rirekisho (1966)
- Sora ippai no namida (1966) - Sakaki
- Kinokawa (1966) - Director de escuela
- Ahendaichi jigokubutai totsugekseyo (1966)
- Shinka 101: Koroshi no Yojinbo (1966)
- Otoko no kon (1966)
- Dosu-dokyô no hanamichi (1966)
- Abashiri Bangaichi: Fubuki no Toso (1967) - Mamushi
- Utage (1967) - Teniente Kuruihara
- Zenka mono (1968)
- Gorotsuki (1968)
- Hibotan bakuto: Isshuku ippan (1968) - Shiraishi
- Bakuto retsuden (1968) - Masakichi
- Kyôdai jingi gyakuen no sakazuki (1968)
- Kaibyô nori no numa (1968) - Ukon Shibayama
- heitai gokudo (1968)
- Gokudo (1968) - Sasaki Toshiya
- Gokuaku bozu (1968) - Ryotatsu
- Furyô banchô: Inoshika Ochô (1969)
- Tabi ni deta gokudo (1969)
- Gendai Yakuza: Yotamono Jingi (1969) - Goro
- Ley Yakuza (1969)
- Nihon boryoku-dan: Kumicho (también conocido como jefe del crimen organizado de Japón) (1969)
- Kanto Tekiya ikka (1969)
- Soshiki Boryoku Kyodaisakazuki (1969)
- Nihon boryoku-dan: Kumicho (1969) - Kazama

- Gorotsuki-butai (1969)
- Gokuaku bozu: nenbutsu hitokiri tabi (1969)
- Gendai yakuza: Yotamono no okite (1969)
- Furyo bancho okuri ookami (1969)
- Chôeki san kyôdai (1969)
- Chi-zome no daimon (también conocido como Honor del clan manchado de sangre, 1970)
- Kantô Tekiya ikka: Goromen jingi (1970)
- Hibotan bakuto: Oryû sanjo (1970) - Tsunejioro
- Furyô banchô: Ikkaku senkin (1970)
- Kantô Tekiya ikka: Tennôji no kettô (1970)
- Nippon dabi katsukyu (1970)
- Saigo no tokkôtai (1970)
- Gokuaku bozu hitokiri kazoe uta (1970) - Ryutatsu
- Hitokiri kannon-uta (1970) - Sacerdote ciego Ryotatsu
- Gendai yakuza: Shinjuku no yotamono (1970) - Gran Hermano Katsumata
- Shin kyôdai jingi (1970)
- Sengo hiwa, hoseki ryakudatsu (1970)
- Nihon jokyo-den: tekka geisha (1970) - Yukichi
- Gokudo kyojo tabi (1970) - Izumi Tatsuya
- Gokuaku bozu nenbutsu sandangiri (1970)
- Gendai ninkyô kyôdai-bun (1970)
- Furyo bancho kuchi kara demakase (1970)
- Bâkuto jingi: sâkazukî (1970)
- Kanto Tekiya ikka: Goromen himatsuri (1971)
- Gokuaku bozu - Nomu utsu kau (1971)
- Kigeki toruko-buro osho-sen (1971)
- Kantô kyôdai jingi ninkyô (1971) - Takazaki Taichiro
- Nippon jokyô-den: Gekitô Himeyuri-misaki (1971)
- Gendai yakuza: Chizakura san kyodai (1971)
- Onna toseinin: ota no mushimasu (1971)
- Mamushi no kyôdai: Orei mairi (1971)
- Gendai yakuza: Sakazuki kaeshimasu (1971)
- Furyo bancho yarazu buttakuri (1971)
- Chōeki Tarō: Mamushi no Kyōdai (1971)
- Akû oyabûn tai daigashî (1971)
- Hibotan bakuto: Jingi tooshimasu (1972)
- Mamushi no kyôdai: Chôeki jûsankai (1972)
- Junko intai kinen eiga: Kanto hizakura ikka (1972) - Yuijiro
- Gendai Yakuza: Hitokiri Yota (también conocido como Street Mobster, 1972) - Isamu Okita
- Gokudo makari touru (1972) - Ishido Tsuneo
- Mamushi no kyôdai: Shôgai kyôkatsu jûhappan (1972)
- Kogarashi Monjirô: Kakawari gozansen (1972) - Monjirô Kogarashi
- Outlaw Killers: Tres hermanos Mad Dog (1972)
- Hijirimen bakuto (1972)
- Yakuza a kôsô: Jitsuroku Andô-gumi (1972)
- Kogarashi Monjiro (1972) - Monjiro
- Furyo gai (1972)
- Bakuchi-uchi Gaiden (1972)
- Batallas sin honor y humanidad (1973) - Shozo Hirono
- Mamushi no kyôdai: Musho gurashi yonen-han (1973)
- Batallas sin honor y humanidad: lucha mortal en Hiroshima (1973) - Shozo Hirono
- Yakuza tai G-men (1973) - Lee Chung Shun, jefe del grupo de narcóticos
- Mamushi no kyôdai: Kyôkatsu san-oku-en (1973)
- Tokio-Seúl-Bangkok (1973)
- Batallas sin honor y humanidad: Guerra de poder (1973) - Shozo Hirono
- Prisión naval de Yokosuka (1973)
- Yamaguchi-gumi San-daime (1973) - Gran jefe Hachiro
- Kâigun o shu ga kêimushyô (1973)
- Batallas sin honor y humanidad: tácticas policiales (1974) - Shozo Hirono
- Gakusei Yakuza (1974)
- Bôryoku gai (1974) - El dragón de Gizagoro
- Lubang tô no kiseki: Rikugun Nakano gakkô (1974)
- Batallas sin honor y humanidad: episodio final (1974) - Shozo Hirono
- Gokudo VS Mamushi (1974)
- Andô-gumi gaiden: Hitokiri shatei (1974)
- Nuevas batallas sin honor y humanidad (1974) - Miyoshi Makio
- Mamushi no kyôdai: Futari awasete sanjuppan (1974) - Masataro de Mamushi
- Jitsuroku hishyakaku ôkami domo no jingi (1974) - Ishikuro Hikoichi
- Â kessen kôkûtai (1974)
- Mamushi a aodaishô (1975) - Goromasa
- Dai dâtsu gokû (1975)
- Daidatsugoku (1975) - Kunizo Kuniiwa
- Policías contra matones (1975) - Detective Kuno
- Torakku yarô: Goiken muyô (1975) - Momojirô Hoshi - Ichibanboshi
- Kobe Kokusai Gang (1975) - Kenzo Otaki

- Nuevas batallas sin honor y humanidad: la cabeza del jefe (1975) - Shuji Kuroda
- Torakku yarô: Bakusô Ichibanboshi (1975)
- Nuevas batallas sin honor y humanidad: los últimos días del jefe (1976) - Shuichi Nozaki
- Torakku yarô: Bôkyô Ichibanboshi (1976)
- Baka Masa Hora Masa Toppa Masa (1976) - Bakamasa
- Torakku yarô: tenka gomen (1976)
- Yamaguchi-gumi gaiden: Kyushu shinko-sakusen (1977) - Yozakura
- Sentido de Yakuza: Nihon no Don (1977) - Eizo Iwami
- Nihon no jingi (1977)
- Torakku yarô: Dokyô ichibanboshi (1977)
- Bokusâ (1977) - Hayato, ex boxeador
- Nippon no Don: Yabohen (1977) - Shinsuke Tembo
- Torakku yarô: Otoko ippiki momojirô (1977)
- Shinjuku yoidore banchi: Hitokiri tetsu (1977)
- Inubue (1978) - Shiro Akitsu
- Torakku yarô: Totsugeki ichiban hoshi (1978) - Hoshi Momojiro
- Dinamita Dondon (1978) - Kasuke
- Nihon no Don: Kanketsuhen (1978) - Akira Kawanishi
- Yokohama ankokugai masingan no ryu (1978) - Ryuta Yabuki
- Torakku yarô: Ichiban hoshi kita e kaeru (1978) - Hoshi Momojiro
- Socho no kubi (1979) - Hachiyo Shunji
- Ogon no inu (1979) - Camionero
- Torakku yarô: Neppû 5000 kiro (1979) - Hoshi Momojiro
- Taiyō o Nusunda Otoko (1979) - Inspector Yamashita
- Dabide no hoshi: Bishôjo-gari (1979) - Momojirô Hoshi
- Torakku yarô: Furusato tokkyûbin (1979) - Hoshi Momojiro
- Jingi naki tatakai: Sôshûhen (1980) - Shozo Hirono
- La puerta de la juventud (1981) - Shigezo Ibuki
- Hono no Gotoku (1981) - Senkichi Kotetsu
- Yûkai hôdô (1982) - Piloto
- Seiha (1982) - Koji Kawakami
- Shura no mure (1984)
- El arpa birmana (1985) - Comandante de pelotón
- Rokumeikan (1986) - Conde Kageyama
- Eiga joyû (1987) - Kenji Mizoguchi
- Kuroi doresu no onna (1987) - Shoji
- Za samurai (1987) - Samurai
- Tsuru (1988) - Hombre rico
- Yawara! (1989) - Kojiro Inokuma
- Mi fénix (1989)
- Rimeinzu: Utsukushiki yuusha-tachi (1990) - Kasuke
- Tekken (1990) - Seiji Nakamoto
- Justicia distante (1992) - Rio Yuki
- El hombre que disparó al Don (1994)
- Kizu darake no tenshi (1997) - Joji Kurai
- Dora-heita (2000) - Nadanamiya Hachirobe, también conocido como Daikashi no Nadahachi
- Watashi no Grandpa (2003) - Godai Kenzo
- La Gran Guerra Yokai (2005) - Shuntaro Ino
- La batería (2007) - Yozo Ioka
- Chikyû de tatta futari (2008)

26. Fujiko Yamamoto

Fujiko Yamamoto (山本富士子, Yamamoto Fujiko, nacida el 11 de diciembre de 1931) es una actriz de cine y teatro japonesa. Apareció en más de 100 películas entre 1953 y 1963. Ganó el primer Gran Premio de Miss Nippon en 1950.

Nacido en Itachibori, Nishi-ku, Osaka en 1931. Su madre es la hija mayor del dueño de Yamashige, un mayorista de algodón en Senba. Cuando era niña, aprendió danza japonesa de Rokunosuke Hanayagi, discípulo de Rokuju Hanayagi. Dado que su casa fue requisada por las fuerzas de ocupación, se mudó de la Escuela Secundaria Otsu de la Prefectura de Osaka (actualmente Escuela Secundaria Izumiotsu de la Prefectura de Osaka) a la Escuela Secundaria Daiichi de la Prefectura de Kioto (actualmente Escuela Secundaria Kamoi de la Prefectura de Kioto) en 1949.

En 1950, Yomiuri Shimbun, Chubu Nippon Shimbun y Nishinippon Shimbun patrocinaron a la primera Miss Japón, con casi 700 postulantes, y fue coronada por unanimidad como Miss Japón. Todavía existe una película de noticias en blanco y negro que transmite la ceremonia de premiación y evaluación en este momento. En 1951 realizó una visita oficial a los Estados Unidos como Miss Japón y conoció a Marilyn Monroe y Joe DiMaggio en el Yankee Stadium de Nueva York. Después de ser elegida Miss Japón, fue descubierta por la industria del cine, pero al principio no tenía intención de convertirse en actriz. Sin embargo, los cazatalentos no se detuvieron y tras preocuparse, decidió convertirse en actriz tras escuchar las palabras de su hermana: *"De ahora en adelante, las mujeres deben tener un trabajo".*

En 1953, tres años después de convertirse en Miss Japón, se unió a Daiei después de una lucha por una compañía cinematográfica. El contenido del contrato es "En lugar de un sistema variable, la tarifa por película es de 100 000 yenes el primer año, 200.000 yenes el segundo año y 300.000 yenes el tercer año, lo que es sorprendentemente barato, pero después de tres años, puedes contratar libremente". Sin embargo, la promesa de un contrato gratuito tres años después no se cumplió. En el mismo año, hizo su debut como el papel opuesto de Kazuo Hasegawa en la película "Hana no Kodokan". Se dice que fue la primera actriz de un concurso después de la guerra. En 1954, fue la heroína de "Konjiki Yasha", y en 1955, "Onna Keizu: Yushima no Hakubai".

Fujiko Yamamoto (años 50)

En enero de 1963, con la renovación del contrato con Daiei a finales de mes, insistió en un contrato con las mismas condiciones que el año anterior, *"dos películas de Daiei y apariciones de otras dos empresas",* pero fue no aceptado, y esperó a que el contrato venciera a finales de enero. Reclamación gratuita. Masakazu Nagata, el presidente de Daiei, estaba furioso y amenazó con despedirla y ponerla en un acuerdo de cinco empresas. Yamamoto declaró que estaba libre, y el 28 de febrero del mismo año, en una conferencia de prensa en el Hotel Imperial, dijo*: "No puedo evitarlo si no puedo aparecer en películas por eso. Protegeré mi posición. Creo que es humano".* No escuchó las voces a su alrededor que le pedían que se disculpara. Nagata lo despide unilateralmente y utiliza el acuerdo de cinco compañías para trabajar para mantenerlo fuera de otras compañías y películas y escenarios profesionales independientes. Este asunto fue abordado en la Dieta en ese momento, y el público en general lo criticó como una

"violación de los derechos humanos". Después de encontrar una salida en los dramas de televisión y protagonizar "Fujiko Yamamoto Hour", abrió nuevos caminos en el teatro y continúa protagonizando teatro hasta 2013.

A partir de 2022, no ha regresado al mundo del cine y no tiene apariciones en películas. Sin embargo, en 1983, Kon Ichikawa le pidió que apareciera en la película "Sayuki" en el programa de televisión "Kon Ichikawa, el maestro de la belleza visual" (1999, NHK), pero él se negó. Al final, Keiko Kishi decidió interpretar el papel, pero después de ver la película lanzada, dijo que lamentaba no haber aparecido.

'Quiero ser un sueño' (1962). Enami Kyoko a la derecha

Se casó con el guitarrista y compositor Takeharu Yamamoto en 1962. En 1968, dio a luz a su primer hijo.

En diciembre de 2002, "My Resume" se publicó por entregas en el Nihon Keizai Shimbun.

El 21 de noviembre de 2011, se llevó a cabo una fiesta de despedida para su esposo, Takeharu, en el Hotel New Otani en Kioicho, Chiyodaku, Tokio, y sirvió como el duelo principal. Al evento asistieron unas 1.000 personas del mundo del espectáculo y de la política y los negocios.

Filmografía

- (十代の誘惑 Jūdai no yūwaku, 1953)
- El romance de Yushima (1955)
- A una chica no se le permite amar (1955)
- Suzakumon (1957)
- Flor de equinoccio (1958)
- Hitohada Kujaku (1958)
- Los 47 Ronin leales (忠臣蔵 Chūshingura, 1958)
- La garza nevada (1958)
- Sendero inolvidable (1959)
- La espada de Satanás (1960)
- El demonio del monte Oe (1960)
- Jokyo (1960)
- Rifle de caza (1961)
- Ser dos no es fácil (私は二歳, Watashi wa nisai, 1962)
- La venganza de un actor (1963)

Premios

- 1959 Premios Blue Ribbon a la mejor actriz
- 1961 Premio Kinema Junpo a la mejor actriz

27. Tsumasaburo Bando

Tsumasaburō "Bantsuma" Bandō (阪東妻三郎, Bandō Tsumasaburō, 14 de diciembre de 1901 - 7 de julio de 1953) fue uno de los actores japoneses más destacados del siglo XX. Famoso por sus papeles rebeldes de lucha con espadas en muchas películas mudas jidaigeki, saltó a la fama después de unirse al estudio Tōjiin de Makino Film Productions en Kioto en 1923.

Bantsuma, nombre de nacimiento Denkichi Tamura, nació en Kodenmachō, Nihonbashi, Tokio. El padre de Batsuma, un mayorista de algodón llamado Chōgorō, vivió hasta los 71 años, pero su madre, su hermano mayor y su hermana murieron cuando él era joven. Asistió a la Escuela Primaria Jisshi (que se encuentra al lado del antiguo sitio de la prisión Denma-chō, donde muchos de los fieles seguidores del Emperador, a quienes interpretó con frecuencia en sus películas, estaban profundamente involucrados). En la escuela, a menudo era el líder de la manada y participaba activamente en obras de teatro. Mientras actuaba en una obra de teatro escolar, Bantsuma se congeló en el escenario, incapaz de recitar sus líneas. Avergonzado, salió corriendo y se quedó en su habitación, llorando durante 10 días. Se dice que, durante este tiempo, prometió convertirse en alguien admirado por todos.

Después de la muerte de su madre, el negocio de su padre pronto quebró y Bantsuma no pudo continuar con su educación. Después de terminar la escuela primaria, se convirtió en aprendiz y alumno de Kataoka Nizaemon, un famoso actor de kabuki. Sin embargo, en el mundo del kabuki, el linaje era extremadamente importante y Bantsuma luchaba por ganar fama. Pronto cambió su dirección artística uniéndose a pequeños teatros y asumiendo pequeños papeles en la productora Kokkatsu. En 1922, con Kichimatsu Nakamura, formó el “Bando Tsumasaburo Troupe”, pero se disolvió muy rápidamente. En 1923, Makino Film Studio descubrió a Bantsuma y Kichimatsu en la industria cinematográfica.

Una vez que se unió a Makino Film Productions, comenzó a construir una célebre carrera como actor. Fue durante este período que se convirtió en el mejor amigo de Rokuhei Susukita, un guionista que escribió casi un centenar de guiones para el estudio Makino. Introdujo tramas complejas, secuencias de acción emocionantes y una anarquía rebelde en las películas jidaigeki, muy al estilo de las películas estadounidenses. Posteriormente, Rokuhei seleccionó a Bantsuma para debutar en su película Gyakuryu en 1924, una historia sobre un samurái pobre y de bajo rango cuya vida se ve trastornada por su enemigo. En 1925, Bantsuma protagonizó Kageboshi, otro guión escrito por Rokuhei, esta vez mostrando la vida del 'ladrón jovial', Kageboshi.

En el apogeo de su fama, Bantsuma estableció su propia agencia en el verano de 1925. Fue la primera productora independiente dirigida por una estrella de cine en la historia del cine japonés. Bantsuma poseía la mayoría de los derechos y revisaría las escenas y los detalles específicos con los directores. Se dice que fue muy exigente, pero sus colegas han explicado que esto era simplemente un reflejo de su enfoque ansioso y entusiasta para hacer películas. Durante este tiempo, Bantsuma vivía prácticamente en Gion siendo agasajado por geishas. También es bien sabido que le gustaba hacer alarde de su dinero y a menudo invitaba a sus compañeros de trabajo a una noche en Gion con hasta 20 geishas en una habitación. En 1926, Bantsuma construyó un estudio en las afueras de Kiotodonde ahora se encuentra el estudio Toei Kyoto.

‘A Life of Muhomatsu’ (1943) Derecha Akio Sawamura (luego Hiroyuki Nagato)

Con mucho, la película más controvertida realizada con Bantsuma Productions fue su segunda producción, Orochi (1925). La historia gira en torno al protagonista, Heizaburo Kuritomi, un samurái honorable pero de clase baja al que se le da una profundidad emocional, nunca antes vista en las películas jidaigeki, mientras lucha con el conflicto interno y las injusticias de la sociedad. Esto es especialmente evidente en la secuencia final de la película, donde el protagonista es arrastrado por sus enemigos después de su tremendo esfuerzo por proteger a su amor. En el ensayo, "Bantsuma's 'New Breeze'", Midori Sawato cita el final de Orochi como una de las imágenes más 'heroicas y desgarradoras' que ha visto. En el pasado, los héroes de las películas eran samuráis orgullosos de las clases altas que siempre triunfaban sobre sus malvados oponentes, defendiendo lo que era verdaderamente correcto en el mundo. Sin embargo, Orochi fue creado en respuesta al fanatismo nacional y militar que prevalecía en ese momento.

Con sus ahora famosas primeras líneas:

No todos los que llevan el nombre de villano son verdaderamente malvados. No todos los que son respetados como hombres nobles son dignos de ese nombre. Muchos son los que usan una máscara falsa de benevolencia para ocultar su traición y la maldad de su verdadero yo.

La película evocó ideologías provocativas e ideas rebeldes durante una época en la que los artistas y escritores liberales estaban siendo reprimidos en todo Japón. En consecuencia, la película fue severamente censurada y más del 20% de su contenido se eliminó por completo y varias escenas tuvieron que volver a filmarse. Cuando finalmente se estrenó la película, la exageración en torno a su creación hizo que multitudes acudieran a los cines de todo el país. El nuevo y emocionante estilo de lucha con espadas de Batsuma que mostró en la película puede haber atraído al público, pero no se puede negar que hubo muchos que también se sintieron profundamente conmovidos por el profundo mensaje de la película.

'Orochi' (1925)

Bantsuma produjo muchas películas bajo su compañía de producción, pero Orochi fue el único del que personalmente se quedó con el negativo. Su agencia alcanzó un punto bajo durante el período 1931-1935. Durante este tiempo, su compañía de producción era en gran medida una 'agencia de un solo hombre', donde los directores solo actuaban para complacer a Bantsuma. Sus habilidades de actuación gradualmente se volvieron viejas y obsoletas, por lo que sus películas no funcionaron muy bien. En 1935, Bantsuma trabajó con el renombrado director Hiroshi Inagaki en su primera película sonora, Niino Tsuruchiyo (1935), pero su voz bastante débil fue impopular entre la audiencia. Parecía que la suerte de Bantsuma se estaba acabando y en 1936 cerró de una vez por todas las puertas de su agencia, y se unió a Nikkatsu, productora en 1937.

Las películas de Bantsuma, particularmente sus primeros trabajos, no estarían completas sin las trepidantes escenas de lucha con espadas que siempre garantizaron acelerar el ritmo cardíaco de su público. Los estilos de lucha siempre se habían establecido, especialmente en las actuaciones de Kabuki y los actores se limitaban a hacer movimientos estándar como el 'Yamagata', 'Yanagi' o el 'Chijihataka'. Sin embargo, con la aparición de Bantsuma esto cambió e introdujo un estilo completamente nuevo que era exclusivo de él. Ryu Kuze, un entrenador de esgrima, analizó la técnica de Bantsuma y atribuyó su singularidad al hecho de que no mira a sus víctimas cuando las mata. En cambio, ya está concentrado en su próxima víctima, Ryu Kazue, también señaló que Bantsuma se paraba derecho con los tobillos alineados, que era su pose característica que indicaba la muerte de su oponente. Sus colegas a menudo hablaban de su admiración por el entusiasmo de Bantsuma y su rápida habilidad para captar nuevos movimientos y

secuencias. Las espectaculares habilidades con la espada de Bantsuma pronto le valieron el título de 'El rey de las peleas con espadas'.

'Reflujo' (1924)

El primer hijo de Bantsuma, Takahiro Tamura, describió a su padre como 'sensible' y afectado por todo lo que ocurría a su alrededor. Escribió varios artículos para revistas como Bantsuma Cinema News y mostró su sensibilidad, además de brindarle a la audiencia una idea de su mentalidad.

En la edición de noviembre de 1929 de Bantsuma Cinema News, escribió: *"La vida de un artista es morir por el arte. Sólo cuando el arte es la vida de uno puede uno producir arte real. Como tengo un largo camino por recorrer, continuaré por este camino con tal creencia".*

Su determinación y dedicación en lo que hizo es evidente en la declaración que hizo en la edición de febrero de 1930 de la misma revista. El escribió:

"Al crear una película de este tipo, no soy un actor, pero en realidad estoy en el lugar del personaje de la película, sintiendo lo que él siente, y sufro la misma agonía que ese personaje. Debo interpretar numerosos personajes y sus diversas personalidades uno tras otro. A veces me siento gritando por dentro... no puedes afirmar con confianza que estás diciendo lo que piensa el personaje con solo una comprensión a medio desarrollar de ese personaje. Ser capaz de representar completamente al personaje se produce solo después de sangrar y sufrir en agonía en el proceso. Batsuma era verdaderamente un hombre de muchos talentos".

Parecía que la sensibilidad de Bantsuma comenzaba a abrirse camino en el trabajo que estaba produciendo. Un año después de ingresar a Nikkatsu, Bantsuma coprotagonizó con Kataoka Chiezo la película de estrellas Chushingura (1938). Interpretando el papel de Kuranosuke Oishi, Bantsuma mostró sus habilidades de actuación perfeccionadas con su poderosa actuación. Luego, en 1943 protagonizó la película Muho matsu no Issho, interpretando a un pobre hombre de rickshaw. Era un papel que normalmente no habría sido asumido por una gran estrella, pero el director Hiroshi Inagaki, con quien Bantsuma había trabajado anteriormente, estaba decidido a subirlo a bordo. Después de rechazar inicialmente el papel, Bantsuma finalmente accedió y pasó a interpretar un papel con un profundo enfoque humanista que le dio una gran profundidad tanto al personaje como a la película. En preparación para el papel del pobre hombre del rickshaw, Bantsuma se mantuvo en el personaje incluso en casa. Su primer hijo, Takahiro Tamura, describió haber visto a su padre comer pescado seco y beber sake al estilo del personaje de la película.

'Último día de Edo' (1941) Takashi Shimura a la derecha

Durante este período de su carrera, Japón pronto perdió la guerra y el ejército de EE.UU. comenzó a restringir a Jidaigeki como un "semillero de feudalismo". Así, las estrellas de Jidaigeki formaron comparsas y viajaron por todo el país. Durante este tiempo, Bantsuma perfeccionó aún más sus habilidades y en 1948 alcanzó su punto máximo una vez más con su actuación en la película Ōshō. El director Daisuke Itō habló de la amplia gama y profundidad de Bantsuma, su interpretación convincente y humanista del protagonista, y afirmó que, a pesar de su gran estatus en la industria cinematográfica, Bantsuma era la elección obvia para el papel de Sankichi, un hombre de los rangos sociales más bajos.

El 7 de julio de 1953, Bantsuma murió a la edad de 51 años de una hemorragia cerebral mientras filmaba Abare-Jishi. Se ha construido una tumba en su memoria en Nisonin, Kioto y Bantsuma vive a través de la continua popularidad de sus películas y el impacto que tuvo en la historia del cine japonés.

Filmografía

- Kosuzume Toge (1923, Director: Numata Koroku)
- Gyakuryu (1924, Director: Buntaro Futagawa)
- Kageboshi (1925, Director: Buntaro Futagawa)
- Orochi (1925, Director: Buntaro Futagawa)
- Ranto no Chimata (1926, Director: Yasuda Kempo)
- Chizome no Jujika (1927, Director: Norikuni Yasuda)
- Sakamoto Ryoma (1928, Director: Edamasa Yoshiro)
- Karasu-gumi (1930, Director: Minoru Inuzuka)
- Koina no Ginpei, Yuki no Wataridori (1931, Director: Tomikazu Miyata)
- Sunae Shibari-Morio Jushiro (1935, Director: Minoru Inuzuka)
- Niino Tsuruchiyo (1935, Director: Ito Daisuke)
- Chikemuri Takadanobaba (1937, Director: Hiroshi Inagaki)
- Chushingura (1938, Director: Makino Masahiro, Ikeda Tomiyasu)
- Mazo (1938, Director: Hiroshi Inagaki)
- Zoku Mazo-Ibara Ukon (1939, Hiroshi Inagaki)
- Tsubanari Ronin (1939, Director: Ryohei Arai)
- Zoku Tsubanari Ronin (1940, Director: Ryohei Arai)
- Muhomatsu no issho (1943, Director: Inagaki Hiroshi)
- Noroshi wa Shanghai ni agaru (1944, Director: Hiroshi Inagaki, Feng Yuek)
- Tokai Suikoden (1945, Director: Hiroshi Inagaki, Daisuke Itō)
- Suronin Makaritoru (1947, Director: Daisuke Itō)
- Tsukinode no Ketto (1947, Director: Santaro Marune)
- Oushou (1948, Director: Daisuke Ito)
- Yabure-daiko (1949, Director: Keisuke Kinoshita)
- Oboro Kago (1951, Director: Daisuke Ito)
- Oedo Go-nin Otoko (1951, Director: Daisuke Itō)
- Inazuma Soshi (1951, Director: Hiroshi Inagaki)
- Abare-jishi (1953, Director: Osone Tatsuo)

28. Akiko Wakabayashi

Eiko Wakabayashi (若林映子, Akiko Wakabayashi, 13 de diciembre de 1939 -) es una ex actriz japonesa. Participó principalmente en películas de Toho.

Su nombre Eiko a veces se pronuncia mal como "Eiko", pero su nombre real es "Akiko", y recibió su nombre por el hecho de que nació cuando aumentó el brillo de la tarde.

Nacida en Kitasenzoku, Omori-ku, Tokio (ahora Ota-ku, Tokio). Su padre era ingeniero. Cuando era adolescente, era una ávida lectora que amaba a Simone de Beauvoir, e incluso aspiraba a ser pintora.

En agosto de 1957, cuando era estudiante de tercer año en la escuela secundaria Tokyo Metropolitan Aoyama, interpreté el papel de Yukihime en "Uminari" de Toho (la producción fue cancelada) y "La fortaleza oculta de los tres villanos" con un amigo. Como resultado, fue rechazado, pero después de eso, Toho lo invitó e ingresó a Toho después de graduarse de la escuela secundaria. Fumie Noguchi y Toshiko Higuchi están en el mismo período. La primera vez que me paré frente a la cámara después de pasar por el Instituto de Actuación fue el papel de una modelo en la película de retiro de Yoshiko Yamaguchi de 1958 "Tokyo Holiday", pero en orden de estreno, Ishiro Honda. El trío de novias del director será su debut. Después de eso, continuó apareciendo en películas como un papel menor por un tiempo.

Tiene una apariencia nítida que se destaca de la imagen de Asia oriental de ojos estrechos y boca pequeña, pero los occidentales la perciben como una atmósfera exótica que incluye elementos de Asia occidental. Comenzando con la película italiana de Romolo Marcellini "Re Orientali" en 1959, en 1961, por recomendación de Marcellini, interpretó el papel de Akiko en la película japonesa-italiana "Akiko". En el mismo año, interpretó el papel de un bailarín mestizo chino-japonés en la película de Alemania Occidental Harukanaru Hotpu.

Después de eso, estuvo activo en una amplia gama de géneros como acción, películas de oficinistas y películas de efectos especiales en Toho. "La batalla decisiva más grande de la Tierra de los tres monstruos principales" es una película de monstruos única que incorpora los elementos de "Vacaciones en Roma", pero interpreta el papel de la princesa Sarno de un pequeño país europeo. El disfraz cuando estaba activo como venusino fue adoptado por el director Ishiro Honda después de ver la ropa de civil de Wakabayashi. Wakabayashi recuerda que después de adjuntar la imagen del grupo internacional, hubo más roles que eran un poco diferentes a los roles de hijas comunes.

Según Honda, al colaborar con el extranjero, se mencionó el nombre de Wakabayashi como una actriz que quería aparecer. Woody Allen también es fanático de Wakabayashi.

En 1967, junto con Mie Hama, fue seleccionada como chica Bond en la quinta serie de 007, "Solo se vive dos veces". Este fue el primer y último trabajo de Wakabayashi en Hollywood.

Wakabayashi en 'Ghidorah' (1964)

Originalmente, se suponía que Wakabayashi interpretaría al buzo "Kissy Suzuki" y Hama al agente de seguridad pública "Suki", pero se decidió que la capacidad de hablar inglés de Hama no le permitiría desempeñar el papel de agente de seguridad pública, por lo que los roles fueron cambiados intercambiados. En ese momento, el nombre original "Suki", que no es familiar para los japoneses, se cambió a "Aki" tomando el nombre de Wakabayashi.

Mie Hama, Sean Connery y Eiko Wakabayashi

Filmografía

- Song for a Bride (1958)
- Josei SOS (1958)
- Yajû shisubeshi (1959)
- Osorubeki hiasobi (1959)
- Le orientali (1960) - Sadako
- Shin santô jûyaku: Ataru mo hakke no maki (1960) - Haruko Momoyama
- Akiko (1961) - Akiko
- Girl from Hong Kong (1961) - Anna Suh
- Yato kaze no naka o hashiru (1961) - Sawa
- Ganba (1961)
- Ai no uzu shio (1962)
- Kurenai no sora (1962)
- King Kong vs. Godzilla (1962) - Tamiye
- Gekkyû dorobo (1962)
- Ankokugai no kiba (1962)
- Nippon jitsuwa jidai (1963)
- Kokusai himitsu keisatsu: shirei dai hachigo (1963) - Mie Tsugawa
- Walleyed Nippon (1963) - Nashiko
- The Lost World of Sinbad (1963) - Yaya's maid
- Kon'nichiwa akachan (1964) - Shizuko Nagata
- Dogora, the Space Monster (1964) - Gangster Hamako
- Kokusai himitsu keisatsu: Kayaku no taru (1964) - Girl Taken at Haneda
- Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964) - Princess of Sergina
- Kokusai himitsu keisatsu: Kagi no kagi (1965, footage used to make What's Up, Tiger Lily?) - Bai-Lan
- The Stranger Within a Woman (1966) - Sayuri Sugimoto
- Kiganjô no bôken (1966) - Spuria, Chamberlain's daughter
- Arupusu no wakadaishô (1966)
- You Only Live Twice (1967) - Aki
- Diamonds of the Andes (1968) - Reiko

29. Takeshi Kitano

Takeshi Kitano (北野武, Kitano Takeshi, nacido el 18 de enero de 1947), también conocido en Japón como Beat Takeshi (ビートたけし, Bīto Takeshi), es un comediante, actor y cineasta japonés. Si bien es conocido principalmente como comediante y presentador de televisión en su Japón natal, es más conocido en el extranjero por su trabajo como cineasta y actor, así como presentador de televisión.

Kitano saltó a la fama en la década de 1970 como la mitad del dúo de comedia Two Beat, antes de actuar como solista y convertirse en uno de los tres comediantes más grandes del país. Después de varios pequeños papeles actorales, hizo su debut como director con Violent Cop de 1989 y obtuvo reconocimiento internacional por Sonatine (1993). No fue ampliamente aceptado como un director consumado en Japón hasta que Hana-bi ganó el León de Oro en 1997. En octubre de 2017, Kitano completó su trilogía de crímenes Outrage con el lanzamiento de Outrage Coda. También es conocido internacionalmente por presentar el programa de juegos Takeshi's Castle (1986-1990) y protagonista de la película Battle Royale (2000).

Ha recibido elogios de la crítica por su trabajo cinematográfico idiosincrásico, ganando numerosos premios con el crítico de cine japonés Nagaharu Yodogawa, quien una vez lo denominó "el verdadero sucesor" del influyente cineasta Akira Kurosawa. Muchas de las películas de Kitano son dramas sobre gánsteres yakuza o la policía. Descrito por los críticos como que usa un estilo de actuación que es muy inexpresivo o un estilo de cámara que se acerca a la estasis, Kitano a menudo usa tomas largas durante las cuales parece que sucede poco, o una edición que corta inmediatamente después de un evento. Muchas de sus películas expresan una cosmovisión sombría, pero también están llenas de humor y cariño por sus personajes.

Takeshi Kitano nació en Adachi, Tokio, con dos hermanos mayores y una hermana mayor. Su padre trabajaba como pintor de casas, con Kitano revelando que solía vivir como un yakuza, mientras que su madre era una estricta disciplinaria y educadora que trabajaba en una fábrica. En su barrio de clase trabajadora, los niños admiraban a los jugadores de béisbol y a la yakuza, y muchos de sus vecinos eran estos últimos. Kitano ingresó a la Universidad Meiji y estudió ingeniería, antes de abandonarla a los 19 años. Fue a Asakusa en 1972 para convertirse en comediante. Mientras trabajaba como ascensorista en el club de striptease de Asakusa France-za, se convirtió en aprendiz del comediante Senzaburo Fukami y, finalmente, en el MC del teatro.

En la década de 1970, formó un dúo de comedia con su amigo Nirō Kaneko (también llamado Kiyoshi Kaneko). Adoptaron los nombres artísticos Beat Takeshi y Beat Kiyoshi; juntos refiriéndose a sí mismos como Two Beat (ツービート, Tsū Bīto, a veces romanizado como "The Two Beats"). Este tipo de comedia en dúo, conocida como manzai en Japón, generalmente presenta una gran cantidad de bromas de ida y vuelta a alta velocidad entre los dos actores. Kiyoshi interpretó al hombre heterosexual (tsukkomi) contra el hombre gracioso de Takeshi (boke). En 1976, actuaron en televisión por primera vez y se convirtieron en un éxito, impulsando su acto al escenario nacional. La razón de su popularidad tuvo mucho que ver con el material de Kitano, que era mucho más atrevido que el manzai tradicional. Los objetivos de sus bromas eran a menudo los socialmente vulnerables, incluidos los ancianos, los discapacitados, los pobres, los niños, las mujeres, los feos y los estúpidos. Las quejas a la emisora llevaron a la censura de algunos de los chistes de Kitano y la edición de diálogos ofensivos. Kitano confirmó en una entrevista en video que le prohibieron el acceso a los estudios de NHK durante cinco años por haber expuesto su cuerpo durante un programa cuando estaba totalmente prohibido.

Aunque Two Beat fue uno de los actos más exitosos de su tipo a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, Kitano decidió ir en solitario y el dúo se disolvió. Junto con Sanma Akashiya y Tamori, se dice que Kitano es uno de los "Tres Grandes" comediantes de televisión (owarai tarento) de Japón. Algunos elementos autobiográficos relacionados con su carrera manzai se pueden encontrar en su película de 1996 Kids Return. Beat Kiyoshi tiene un pequeño papel en la película Kikujiro de Kitano de 1999, como "Man at the Bus Stop". Kitano también se había convertido en un popular presentador de televisión. El Castillo de Takeshi fue un programa de juegos presentado por Kitano en la década de 1980, que presentaba concursos físicos al estilo de payasadas. Fue transmitido años después en Estados Unidos bajo el título Most Extreme Elimination Challenge, con Takeshi rebautizado como "Vic Romano".

Muchas de las rutinas de Kitano lo involucraron interpretando a un gángster u otros personajes duros. Kitano dijo que después de tocar en clubes de comedia lo invitarían a beber con yakuza, quienes le contarían historias sobre los grandes capos del crimen. Su primer papel importante en una película fue en Merry Christmas, Mr. Lawrence de Nagisa Oshima (elegido como un duro sargento de campo de prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial junto a Tom Conti, Ryuichi Sakamoto y David Bowie). Kitano dijo que estaba contento con su actuación y se coló en una proyección de la película para ver cómo la audiencia lo aceptaría como un actor serio en lugar de un comediante. Quedó devastado cuando el público se echó a reír cuando apareció en la pantalla, pero prometió ceñirse a los personajes serios y oscuros de la película.

Kitano tomando el testigo de Shintaro Katsu en 'Zatoichi' (2003)

En 1986, Kitano trabajó en el videojuego de Family Computer Takeshi no Chōsenjō (traducido como Takeshi's Challenge), como consultor y diseñador parcial. Fue la primera celebridad japonesa en contribuir activamente al desarrollo de un videojuego y protagonizó varios comerciales que promocionaban su lanzamiento. Debido a la dificultad del título y la mecánica de juego confusa, se colocó en primer lugar en la clasificación de kusoge (juego de mierda) de la revista Famitsu y, a menudo, se lo conoce como uno de los peores videojuegos de todos los tiempos. Takeshi no Chōsenjō y su desarrollo fueron más tarde el tema del primer episodio de GameCenter CX, un programa de variedades de juegos presentado por el comediante de Osaka Shinya Arino.

En 1988, publicó un libro de memorias, Asakusa Kid. También ha publicado una serie de novelas y otros libros que han sido traducidos al francés. Después de varios otros papeles actorales, en su mayoría cómicos, en 1989 fue elegido para el papel principal en Violent Cop. Cuando el director Kinji Fukasaku renunció por conflictos de programación con Kitano, debido a los compromisos televisivos de Kitano, el distribuidor sugirió que el comediante lo dirigiera a su propio ritmo. También reescribió el guión en gran medida, y esto marcó el comienzo de la carrera de Kitano como cineasta.

La segunda película de Kitano como director y la primera como guionista fue Boiling Point (3-4X10 de octubre) estrenada en 1990. Mark Schilling la citó como la película en la que Kitano definió su estilo con tomas largas, movimiento de cámara mínimo, diálogos breves, diálogos astutos, humor y violencia repentina.

La tercera película de Kitano, A Scene at the Sea, se estrenó en 1991. Sigue a un recolector de basura sordo que está decidido a aprender a surfear después de descubrir una tabla de surf rota. El lado más delicado y romántico de Kitano salió a relucir aquí, junto con su característico enfoque inexpresivo. La película obtuvo numerosas nominaciones y premios, incluido el de Mejor Película en los prestigiosos premios Blue Ribbon. También inició una larga colaboración con el compositor Joe Hisaishi, que duraría hasta 2002.

Aunque a Sonatine de 1993 le fue mal en Japón, recibió excelentes críticas en Europa cuando se proyectó en el Festival de Cine de Cannes de 1993. Kitano interpreta a un yakuza de Tokio que es enviado por su jefe a Okinawa para ayudar a poner fin a una guerra de pandillas allí. Está cansado de la vida de gángster, y cuando descubre que toda la misión es una artimaña, recibe lo que viene con los brazos abiertos. Sus cuatro películas se proyectaron en el Festival de Cine de Londres de 1994.

En agosto de 1994, Kitano estuvo involucrado en un accidente de motoneta y sufrió lesiones que le provocaron una parálisis parcial del lado derecho de la cara. Según lo informado por Dan Edwards, Kitano dijo más tarde que el accidente fue un "*intento de suicidio inconsciente*". Kitano hizo Kids Return en 1996, poco después de su recuperación.

En ‘El verano de Kikujiro’ (1999). Dirigida por él mismo.

El lanzamiento de 1995 de Getting Any? (Minna Yatteruka!), que se filmó antes del accidente, mostró a Kitano regresando a sus raíces cómicas. ¡Este avión!, como un ensamblaje de escenas cómicas, todas centradas libremente en un personaje tipo Walter Mitty que intenta tener sexo en un automóvil, tuvo poca aclamación en Japón. Gran parte de la película satiriza la cultura popular japonesa, como Ultraman o Godzilla e incluso el personaje de Zatoichi que el propio Kitano interpretaría ocho años después. Ese año, Kitano también apareció en la adaptación cinematográfica de Johnny Mnemonic de William Gibson de 1995, acreditado por el monónimo "Takeshi", aunque su tiempo en pantalla se redujo considerablemente para la versión estadounidense de la película.

Después de su accidente de motoneta, Kitano se dedicó a la pintura. Sus pinturas han sido publicadas en libros, exhibidas en galerías y adornan las portadas de muchos de los álbumes de bandas sonoras de sus películas. Sus pinturas ocuparon un lugar destacado en su película más aclamada por la crítica, Hana-bi de 1997. Aunque durante años la audiencia más grande de Kitano había sido la multitud extranjera de cine de autor, Hana-bi consolidó su estatus a nivel internacional como uno de los cineastas modernos más destacados de Japón. Aunque no fue un gran éxito financiero, ganó el premio Golden Lion en el Festival de Cine de Venecia de 1997. El mismo Kitano dijo que no fue hasta que ganó este premio que fue aceptado como un director serio en Japón; antes, sus películas se consideraban solo el pasatiempo de un famoso comediante.

Entre sus papeles actorales más importantes se encuentran la película Taboo de Nagisa Oshima de 1999, en la que interpretó al Capitán Hijikata Toshizo del Shinsengumi. Kikujiro, estrenada en 1999 y nombrada en honor a su padre, era una semi-comedia que presentaba a Kitano como un sinvergüenza que termina emparejado con un niño que busca a su madre y vive una serie de desventuras con él.

Presentó Koko ga Hen da yo Nihonjin (traducción al español, ¡Esto no tiene sentido, gente japonesa!), que fue un programa de televisión japonés que se transmitió semanalmente desde 1998 hasta 2002, un programa de entrevistas en el que un gran panel de habla japonesa, extranjeros de todo el mundo debaten temas de actualidad en la sociedad japonesa. Actualmente presenta Unbelievable, que fue relanzado en 2001, y el programa de televisión semanal Beat Takeshi's TV Tackle. TV Tackle es una especie de panel de discusión entre artistas y políticos sobre temas de actualidad controvertidos. Otro de sus programas es Sekai Marumie TV ("The World Exposed"), una colección semanal de varios videoclips interesantes de todo el mundo, que a menudo se centran en los aspectos extraños de otros países. En este programa, interpreta a un idiota infantil, insulta a los invitados y, por lo general, aparece con disfraces extraños durante el programa.

Kitano interpretó a un personaje de nombre similar en el controvertido éxito de taquilla japonés de 2000 Battle Royale, que tiene lugar en un futuro en el que un grupo de adolescentes son seleccionados al azar cada año para eliminarse unos a otros en una isla desierta.

Su película de 2000, Brother, tenía la intención deliberada de ser un éxito en el extranjero. Filmada en Los Ángeles, Kitano interpreta a un yakuza de Tokio depuesto y exiliado que establece un imperio de drogas en Los Ángeles con la ayuda de un gángster local interpretado por Omar Epps. Sin embargo, la película recibió una tibia respuesta internacional. Aunque en Japón le fue mejor financieramente que Hana-bi. Dolls en 2002 tenía a Kitano dirigiendo pero no protagonizando un drama romántico con tres historias diferentes sobre el amor eterno, y se basaba libremente en una obra de teatro bunraku.

Tras la decepcionante respuesta a la película Brother y la película Dolls, Kitano recibió una serie de críticas poco comprensivas por parte de la prensa de Estados Unidos. Las críticas fueron menos severas en Europa y Asia, aunque muchos comentaristas no fueron tan generosos con sus elogios como lo habían sido con sus películas anteriores. Zatōichi de 2003, dirigida y protagonizada por Kitano, silenció a muchos de estos disidentes. Con una nueva versión del personaje de la serie de televisión y películas de larga duración de Shintaro Katsu, Zatōichi fue el mayor éxito de taquilla de Kitano en Japón, lo hizo bastante bien en un lanzamiento limitado en todo el mundo y ganó innumerables premios en casa y en el extranjero, incluidos los Premios León de Plata en el Festival de Cine de Venecia. Kitano reveló que otros se le acercaron para crear la película y, por lo tanto, difería de sus propias técnicas y siguió el proceso cinematográfico común para complacerlos y hacer una película de puro entretenimiento.

Desde abril de 2005 hasta 2008, Kitano fue instructor en la Escuela de Graduados de Artes Visuales de la Universidad de las Artes de Tokio.

La película de Kitano, Takeshis', se estrenó en Japón en noviembre de 2005, como la primera entrega de su serie autobiográfica surrealista. Esto fue seguido en 2007, por su segunda película autobiográfica surrealista ¡Gloria al cineasta! (aparece como Beat Takeshi), y una tercera en 2008, titulada Achilles and the Tortoise. Entre estas películas, Kitano apareció en varios otros proyectos de televisión y proyectos más pequeños. En 2007 apareció en Dots and Lines (una miniserie de televisión) como Jūtarō Torikai. También en 2007, Kitano apareció en To Each His Own Cinema como proyeccionista (en el segmento "Rencontre unique") como Beat Takeshi, y en la película para televisión Wada Akiko Satsujin Jiken. En 2008, hizo la voz en off en The Monster X Strikes Back: Attack the G8 Summit, para Take-Majin, un monstruo heroico basado en Kitano.

Interpretando a Uehara en '3-4x10 月' (Boiling point, 1990)

En 2010, la Fondation Cartier pour l'art contemporain de París realizó una exposición individual mostrando sus pinturas e instalaciones. Una habitación en el sótano reprodujo un bucle de 12 horas de su trabajo como presentador de televisión.

La película Outrage de Kitano de 2010 se proyectó en el Festival de Cine de Cannes de 2010. Admitió que probó algo diferente para Outrage agregando mucho diálogo, retrocediendo como el personaje principal para hacer una pieza de conjunto y teniendo la sensación de un documental sobre la naturaleza viendo a los personajes matarse unos a otros. Una secuela, Outrage Beyond de 2012, se proyectó en competencia en el 69º Festival Internacional de Cine de Venecia. También apareció en la película de 2012 de Yasuo Furuhata, Dearest. En septiembre de 2012, Takeshi Kitano dijo que los productores querían que hiciera una tercera película, dependiendo de la taquilla. El 7 de marzo de 2013, Minkei News de Hong Kong informó que Kitano ganó el premio al Mejor Director por Outrage Beyond en los 7th Asian Film Awards en Hong Kong.

El 10 de agosto de 2013, en una entrevista reportada por John Bleasdale, Kitano reveló sus planes actuales para una secuela de Outrage Beyond y un proyecto cinematográfico personal sin título. Como dijo Kitano, *"idealmente, lo que sucedería sería esto: Outrage Beyond se convierte en un gran éxito, tan grande que mi productor me permite hacer una película que realmente quiero hacer y luego volver a la secuela después de haberla hecho. Hice la película que realmente quiero hacer".*

Kitano en la saga 'Outrage'

En septiembre de 2015, se anunció que Kitano contribuiría con su voz y semejanza al personaje Toru Hirose en el videojuego de SEGA Yakuza 6: The Song of Life. Esta colaboración marcó la primera participación de Kitano en la industria de los videojuegos en 30 años desde el lanzamiento de Takeshi no Chōsenjō en 1986.

Takeshi coprotagonizó la adaptación de acción en vivo del manga Ghost in the Shell, marcando su regreso al cine estadounidense casi veinte años después de Johnny Mnemonic en 1995. Aunque ha expresado su disgusto por el anime y el manga en el pasado, él aceptó el papel porque "a pesar de que esta elegante pieza de entretenimiento es totalmente diferente de las películas que he dirigido, pensé que era interesante que Aramaki, el papel que interpreto, es un personaje que emite una vibra peculiar y, en varios episodios, está ambientada en el centro de las relaciones de los personajes. Tengo muchas ganas de ver cómo resulta la película".

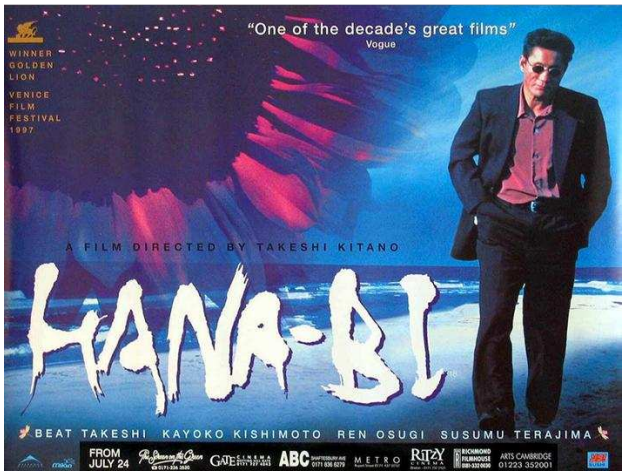
En 2017, Kitano lanzó la tercera y última entrega de la exitosa serie Outrage titulada Outrage Coda.

Filmografía

- Go, Go, Second Time Virgin (1969)
- Shinjuku Mad (1970)
- Makoto (1980)
- Dump Migratory Bird (1981)
- Manon (1981)
- Sukkari... Sono Kide (1981)
- Secret of Summer (1982)
- Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983)
- Mosquito on the Tenth Floor (1983)
- Kanashii kibun de joke (1985)
- Yasha (1985)
- Comic Magazine (1986)
- Anego (1988)
- Violent Cop (1989)
- Boiling Point (1990)
- Setsuna Kimono, Sore wa Ai (1990)
- Hoshi wo tsugu mono (1990)
- A Legend of Turmoil (1992)
- Dioxin from Fish! (1992)
- Erotic Liaisons (1992)
- Silver Ball (1992)
- Sonatine (1993)
- Kyoso Tanjo (1993)
- Getting Any? (1995)
- Johnny Mnemonic (1995)
- Gonin (1995)
- Hana-bi (1997)
- Tokyo Eyes (1998)
- Kikujiro (1999)
- Taboo (1999)
- Remains of Chivalry Zankyo (1999)
- Brother (2000)
- Battle Royale (2000)
- Zatoichi (2003)
- Battle Royale II: Requiem (2003)
- Izo (2004)
- Blood and Bones (2004)
- The Golden Cups One More Time (2004)
- Takeshis' (2005)
- Arakimentari (2005)
- Glory to the Filmmaker! (2007)
- The Monster X Strikes Back/Attack the G8 Summit (2008) - Take-Majin
- Achilles and the Tortoise (2008)
- Outrage (2010)
- Dearest (2012)
- Beyond Outrage (2012)
- Ryuzo 7 (2015)
- Mozu (2015)
- While the Women Are Sleeping (2016)
- Ghost in the Shell (2017) - Chief Daisuke Aramaki
- Outrage Coda (2017)

Premios

Kitano ganó el premio Golden Lion en el 54º Festival Internacional de Cine de Venecia en 1997 por su película *Hana-bi*. En 2008, en el 30º Festival Internacional de Cine de Moscú, Kitano recibió el premio Lifetime Achievement Award. En marzo de 2010 Kitano fue nombrado Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. El 29 de abril de 2022 recibió el premio Golden Mulberry Lifetime Achievement Award en el 24º Festival Internacional de Cine del Lejano Oriente de Udine 2022, en Italia.



'Flores de fuego' (Hana-bi, 1997) ha sido su película más laureada

30. Mie Hama

Mie Hama (浜美枝, Hama Mie; nacida el 20 de noviembre de 1943) es una ex actriz, presentadora de televisión, presentadora de radio y autora japonesa mejor conocida por interpretar a Fumiko Sakurai en la película de Godzilla de 1962, King. Kong contra Godzilla, Kissy Suzuki en la película de James Bond de 1967, Sólo se vive dos veces, y Madame Piraña en la película de King Kong de 1967, King Kong Escapes.

Hama estaba trabajando como conductora de autobús cuando fue descubierta por el productor Tomoyuki Tanaka. Se convirtió en una de las actrices más solicitadas en Japón. Las apariciones notables incluyeron la comedia de espías de 1965 Kokusai himitsu keisatsu: Kagi no kagi, que fue la fuente de la película de Woody Allen What's Up, Tiger Lily? y las películas de monstruos y fantasía de Toho Studio como King Kong vs. Godzilla (1962), The Lost World of Sinbad (1963) y King Kong Escapes (1967). Cuando protagonizó Sólo se vive dos veces, había realizado más de 60 películas.

Hama fue elegida originalmente para interpretar al personaje de Aki (que originalmente se llamaba Suki) y su coprotagonista Akiko Wakabayashi fue elegida para interpretar a Kissy Suzuki. Las dos actrices fueron enviadas a Londres durante tres meses, para recibir tutorías en inglés, aunque al final, Nikki van der Zyl dobló a Hama, se dedica a apoyar las maravillas naturales de Japón y preservar el medio ambiente. También posee y alquila una casa tradicional cerca del monte Fuji llamada "Hakone-Yamaboushi" que está construida a partir de varias casas abandonadas.

Kazuo Yashiro (izquierda) y ella, en 'Young bare skin'

Ella dijo en un artículo del New York Times de 2017 que dejó de actuar porque quería una vida normal, una vida que incluye escribir 14 libros, convertirse en presentadora de televisión y radio, conocedora del arte popular y abogando por la preservación de antiguas granjas y técnicas agrícolas, y no perder el auténtico Japón por el desarrollo económico, además de casarse con un ejecutivo de televisión y criar a sus cuatro hijos.

En 1969, se casó con Mitsuru Kaneko (1939–2018), productor ejecutivo de televisión de Fuji TV, con quien tiene cuatro hijos.

<u>Filmografía</u>

- King Kong contra Godzilla (1962) como Fumiko Sakarai
- El mundo perdido de Simbad (1963) como la princesa Yaya
- ¡Escuadrón de ataque! (1963)
- Anhelo (1964) como Ruriko
- Las estafadoras más bellas del mundo (1964, segmento de Tokio)
- Kokusai himitsu keisatsu: Kagi no kagi (1965) como Miichin
- Dedo de hierro (1965) como Yumi Sawada
- Solo se vive dos veces (1967) como Kissy Suzuki
- King Kong Escapes (1967) como Madame Piranha
- Edo no Kaze (1975) - Oyou

31. Hiroyuki Sanada

Hiroyuki Sanada (真田広之, Sanada Hiroyuki, 12 de octubre de 1960) es un actor y artista marcial japonés. Es mejor conocido por el público internacional por sus papeles como Genbu en Ninja in the Dragon's Den (1982), Ryuji Takayama en Ring (1998), Seibei Iguchi en The Twilight Samurai (2002), Ujio en The Last Samurai (2003), Kenji en Rush Hour 3 (2007) y Scorpion en Mortal Kombat (2021). Su papel como 'El Loco' en la obra de Shakespeare King Lear también le dio notable notoriedad teatral en el Reino Unido. En Japón, Sanada también es conocido por las canciones que grabó para las películas en las que participó, así como por las canciones que interpretó para el público.

Hizo su primera aparición importante en Hollywood interpretando a Ujio en The Last Samurai (2003), y luego apareció en películas como Sunshine (2007), Speed Racer (2008), The Wolverine, 47 Ronin (ambas de 2013), Minions (2015), Life (2017), Avengers: Endgame (2019), Army of the Dead (2021) y Bullet Train (2022). También tuvo un papel recurrente en la serie de HBO Westworld (2018-2020).

Nacido en Tokio, fue descubierto por un animador mientras jugaba con el hijo del actor Kokichi Takada que vivía en el mismo condominio, y luego de trabajar como modelo para una revista para niños pequeños, se unió al Grupo de Teatro Himawari a la edad de cinco. Hizo su debut cinematográfico en 1966 en la película ninkyo yakuza Game of Chance (浪曲子守唄) protagonizada por Shinichi "Sonny" Chiba, retomando su papel como el hijo del personaje de Chiba en dos secuelas lanzadas al año siguiente.

Originalmente planeaba ser una estrella de cine de acción, estudió Shorinji Kempo y más tarde se dedicó al kárate Kyokushin kaikan. Comenzó a jugar béisbol a los 8 años como receptor, y comenzó a entrenar a los 11 años con el Japan Action Club de Chiba, donde desarrolló una buena habilidad en artes marciales y pronto se convirtió en el protegido de Chiba. Después de ingresar a la escuela secundaria, siguiendo el consejo de Chiba, decidió dedicarse a sus estudios y se retiró de las actividades de artes escénicas. En 1978, reanudó sus actividades artísticas después de pasar la audición para la película Shogun's Samurai (柳生一族の陰謀). Fue en este momento que cambió su apellido de Shimozawa (下澤) a Sanada (真田).

La carrera cinematográfica de artes marciales de Sanada lo introdujo en el cine de acción de Hong Kong, interpretando al ninja Genbu en Ninja in the Dragon's Den (1982), luego trabajando con Michelle Yeoh, con quien coprotagonizó Royal Warriors (1986), y luego protagonizando en Sunshine de Danny Boyle. Tiene una larga amistad con Jackie Chan. Fuera de Japón, Sanada fue a menudo acreditado en su juventud como Henry Sanada, Harry Sanada o Duke Sanada.

Sanada en '47 Ronin'

Sanada recibió una licenciatura en Artes de la Universidad de Nihon. De 1980 a 1991, Sanada lanzó una serie de álbumes y sencillos en Japón como cantante; varios de estos estaban vinculados a películas, programas de televisión o producciones teatrales que protagonizaba. En 2010 y 2011, se lanzaron compilaciones que cubren sus canciones para películas y éxitos pop, respectivamente.

Sanada se ha establecido como un actor de carácter que es experto en interpretar una variedad de papeles. Se notó por primera vez como un actor serio en la película Mahjong Hourouki dirigida por Makoto Wada. Desde entonces, ha actuado en las películas de Wada, obras llenas de humor y nostalgia por las películas clásicas.

En 1999 y 2000, actuó con la Royal Shakespeare Company (RSC) en su producción de King Lear, por la que fue galardonado como Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico (MBE) en 2002, citando su "contribución a la difusión cultura británica en Japón a través de su actuación en una producción conjunta de Shakespeare". Algunos informes de los medios afirmaron erróneamente que Sanada recibió el honor de ser el primer actor japonés en actuar con la RSC, pero Togo Igawa se había unido a la compañía mucho antes, en 1986.

Algunas de las películas más famosas de Sanada son Tasogare Seibei (The Twilight Samurai), Ring, Kaitō Ruby y The Last Samurai. Sanada interpretó a Matsuda (el imperialista japonés que se hace amigo del personaje Todd Jackson de Ralph Fiennes) en la película de 2005 The White Countess dirigida por James Ivory. Protagonizó la película china The Promise dirigida por Chen Kaige como el general Guangming. Sanada ha aparecido en Rush Hour 3 en 2007 con Jackie Chan y Chris Tucker, y en The City of Your Final Destinationen 2009 en el que interpreta al joven amante del personaje de Anthony Hopkins, Adam Gund.

Sanada con Hugh Jackman en 'Wolverine: Inmortal'

Sanada se unió al elenco de la serie de televisión ABC Lost en 2010 durante su sexta y última temporada. Interpretó a Dogen, un miembro de alto rango de "Los Otros". En 2013, aparece en 47 Ronin (la primera adaptación en inglés de la leyenda de Chushingura, la historia más famosa de Japón sobre la lealtad y la venganza de los samuráis) junto a Keanu Reeves, y como Shingen Yashida en The Wolverine junto a Hugh Jackman.

Sanada fue una estrella invitada como Takehaya, un ex oficial de la Armada japonesa y legendario capitán pirata en el Asia posterior a la plaga, en la serie dramática apocalíptica The Last Ship. También protagonizó la película Life de 2017 con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson y Ryan Reynolds, e interpretó el papel secundario de Akihiko en la película Avengers: Endgame de 2019. En agosto de 2019, Sanada participó en el reinicio de Mortal Kombat como Scorpion.

En 2021, Sanada fue anunciada como parte del elenco y productora de la serie limitada de FX Shogun, adaptada de la novela de James Clavell, interpretando el papel de Lord Toranaga.

Filmografía

Año	Título (Japones/Español)	Papel
1974	Chokugeki Jigokuhen – (Puño Infernal)	
1978	Uchu kara no Messeji – (Message from Space/Message from Space: Galactic War)	
	Shogun's Samurai	
1979	Sanada Yukimura no Boryaku – (Renegade Ninjas/Death of the Shogun/The Shogun Assassins)	
	Sengoku Jieitai – (papel menor en Slip GI Samurai / Hora)	
1980	Bugeicho-Momochi Sandayu – (Shogun's Ninja)	
	Tonda Kappuru – (The Terrible Couple)	

1981	Hoero! Takken – (Roaring Fire)	
	Moeru Yusha – (Burning Brave)	
	Bokensha Kamikaze	
	Samurai Reincarnation – (Makai Tensho)	
	Uchu kara no Messeji – (Swords of the Space Ark/Message from Outer Space)	
1982	Kamata Koshinkyoku – (Fall Guy)	
	Dotonboringawa – (Lovers Lost)	
	Iga Ninpocho – (Ninja Wars/Black Magic Wars/Iga Magic Story)	
	Long Zhi Ren Zhe – (Ninja en la Guarida del Dragón)	
1983	Satomi Hakkenden – (La leyenda de los ocho samuráis)	
	Iga No Kabamaru	
1984	Mahjong Horoki – (Mahjong Vagrant Life)	
1984	Kotaro Makaritoru – (There Goes Kotaro)	
	Irodori-gawa – (The Street of Desire)	
1985	Kamui no Ken – (Blade of Kamui/Dagger of Kamui/Revenge of the Ninja Warrior)	
1986	Wong Ga Jin Si – (Royal Warriors)	
	Kataku no Hito – (Man of Desire)	
	Inujini seshi mono – (One Who Died in Vain)	
1987	Hissatsu 4: Urami Harashimasu – (Sure Fire Death 4: We Will Avenge You)	
1988	Kaito Ruby – (Funny Robber Ruby)	
	Wong ga Jin si – (Royal Warriors/Line of Duty/Police Assassins/Ultra Force)	
1989	Dotchi ni Suruno – (Which Do You Choose)	
1990	Byoin e Iko – (Let's Go To the Hospital)	
	Tsugumi	
	Rimeinzu - Utsukushiki Yushatachi – (Remains: Beautiful Heroes/Yellow Fangs)	
1992	Keisho Sakazuki – (Succession Sake-saucer)	
	Byoin e Iko 2 – (Let's Go To the Hospital 2)	
1993	Nemuranai Machi: Shinjuku Same – (Sleepless City – Shinjuku Shark)	Detective Same
	Bokura wa Minna Ikiteiru – (We Are Not Alone/Made in Japan)	
1994	Hero Interview	Jinta Todoroki
	Kowagaru Hitobito – (Uneasy Encounters)	
	Chushingura Gaiden – Yotsuya Kaidan (Crest of Betrayal)	Takuminokami Asano
1995	Sharaku	Tonbo
	Kikyu Yobidashi – (Emergency Doctor/Emergency Call)	Hideyuki Harada
	East Meets West	Kamijo Kenkichi
	Sigaw ng Puso - (Shout of the Heart)	
1998	Tadon to Chikuwa – (Charcoal and Fishcake)	
	Rasen – (The Spiral)	Ryûji Takayama
	Ringu	Ryûji Takayama
	D-Zaka no Satsujin Jiken – (D-Slope Murder Case)	
1999	Ringu 2	Ryûji Takayama

2000	Hatsukoi – (Primer amor)	Shinichirô Fujiki
2001	Minna no Iye – (All About Our House)	Barman
	Onmyoji – (Yin Yang Master)	Douson
	Mayonaka made – (Round About Midnight)	Koji
2002	Tasogare Seibei – (The Twilight Samurai)	Seibei Iguchi
	Sukedachiya Sukeroku – (Vengeance for Sale)	Sukeroku Sukedachiya
2003	El último samurái	Ujio
2005	The White Countess	Matsuda
	Bokoku no Aegis – (Aimless Aegis)	Hisashi Sengoku
	Wuji – (The Promise)	General Guangming
2007	Rush Hour 3	Kenji
	The City of Your Final Destination	Pete
	Sunshine	Kaneda
2008	Speed Racer	Sr. Musha
2013	The Wolverine	Shingen
	47 Ronin	Ôishi
	The Railway Man	Takeshi Nagase
2015	Minions	Sumo Villano (voz)
	Mr. Holmes	Tamiki Umezaki
2017	Life	Sho Murakami
2019	Avengers: Endgame	Akihiko
2021	Mortal Kombat	Hanzo Hasashi/Scorpion
	Minamata	Mitsuo Yamazaki
	Army of the Dead	Bly Tanaka
2022	John Wick 4	
	Bullet Train	

32. Yuriko Hanabusa

Yuriko Hanabusa (英百合子, *Hanabusa Yuriko*, 7 de marzo de 1900 - 7 de febrero de 1970) fue una actriz japonesa que apareció en más de 80 películas entre 1920 y 1970.

En 1915, cuando estaba en el tercer grado de la escuela secundaria municipal para niñas de Kure (actualmente escuela secundaria Kure Mitsuda de la prefectura de Hiroshima), se escapó tras un artista ambulante que llegó a un teatro (Yoshiuraza) en la ciudad de Yoshiura. Más tarde abandonó la escuela de niñas. En 1917, junto con Hisako Ichijo, participó en la "Tokyo Girls' Revue Company" lanzada por Yasuyoshi Suzuki en Asakusa. Después de eso, se unió a Kokusai Katsuei y trabajó como actriz principal. En 1927, la revista Eiga Jidai escribió: *"Mis comienzos como actriz de cine fueron en el estudio de Kokusai Katsuei, y ahora que lo pienso, hice varias películas que sudaban frío, o mejor dicho, teatro Shinpa era el Sr. Masakuni-hiro".*

En octubre de 1920, fue invitado a participar cuando Kaoru Osanai estableció el Laboratorio Shochiku Kinema. Osanai inició la formación de la primera actriz de pleno derecho en Japón, y protagonizó el papel de la hija de la villa en "Soul on the Road", que se produjo como primer trabajo. Con esta obra, el inglés se bautizó por primera vez como pura sala de cine. Gran Bretaña hizo un esfuerzo consciente para imitar visualmente a las actrices de Hollywood de la época, como Mary Pickford. En ese momento, su actuación fue ridiculizada como "estúpida", pero eso se debió a que su actuación era tan expresiva como la de una actriz estadounidense, y cuando los actores de cine japoneses finalmente rompieron con la tradición y se alejaron de la actuación "formal". Después de eso, se unió a Shochiku Kamata Studio y protagonizó "Chiri nishika" en 1922. En ese momento, ella era una de las chicas modernas más a la moda, y era buena interpretando el papel de una joven dama y una hechicera. Además, como miembro de "Kaoru Osanai y sus secuaces", no importa dónde apareciera en Ginza, Cafe Ritz, los grandes almacenes Matsuya, los pasillos del Teatro Teigeki y el Teatro Kabukiza, todos la recibieron como una actriz sociable, brillante y de mente abierta.

Hanabusa en 'Escucha las voces del mar' (1950)

Fue una de las actrices populares de Kamata, apodada por varios apodos como "Reina del sujetador plateado", "Miss Yurippe" y "Yurimen". En 1927, se casó con la estrella de Nikkatsu Eiji Nakano, que era cuatro años menor que él, y tuvo un hijo en 1928. En 1927, fue invitado a unirse a la película Bantsuma-Tachibana-Universal y protagonizó Aoga y Utsukushiki Illusionist. En 1929, interpretó el papel de la madre de Nakano y actuó como una loca. En el mismo año, se divorció de Eiji Nakano. Se dice que Rei Satomi, quien lo conoció por primera vez, se sorprendió porque dijo que tenía un hijo desde que era pequeño, Nakano y Rieko Shiro. Un día, poco después de la filmación de "Youth Burns in Young Blood", coprotagonizó, de repente destrozó el castillo con un paraguas occidental frente a la multitud en la puerta principal del estudio. Hasta entonces, su reputación dentro del instituto, que había sido muy bueno hasta entonces, decayó repentinamente y abandonó Teikoku Kinema en 1931.

Después de eso, se unió a PCL en 1933 después de trabajar en varias empresas como Nikkatsu.

33. Ken Ogata

Akinobu Ogata (緒形明伸, Ogata Akinobu, 20 de julio de 1937 - 5 de octubre de 2008), más conocido por su nombre artístico Ken Ogata (緒形拳, Ogata Ken).

Nacido el 20 de julio de 1937 en Ushigome Ward, Tokyo City, Tokyo (actualmente Shinjuku Ward, Tokio). Durante la Guerra del Pacífico, su casa en Ushigome fue incendiada en un ataque aéreo, por lo que él y su familia evacuaron a Noboritocho, ciudad de Chiba, prefectura de Chiba (ahora Noborito, distrito de Chuo) cuando estaba en el segundo grado de la escuela primaria. Vivió en Chiba hasta la secundaria y luego regresó a Tokio.

Después de graduarse de la Escuela Secundaria Takehaya Metropolitana de Tokio en 1957, se unió a Shinkokugeki en 1958 para convertirse en discípulo de Ryutaro Tatsumi, uno de los dos principales actores estrella de Shinkokugeki, a quien admiraba. Se convirtió en asistente de Tatsumi. En 1960, fue descubierto por Shogo Shimada, otro actor del cartel de Shinkokugeki, y fue seleccionado para interpretar el papel del personaje principal, un boxeador, en Toi no Itsu Michi. El trabajo se convierte en una película y también hace un debut cinematográfico.

En 1965, Naoya Yoshida, director de NHK, lo seleccionó para interpretar el papel principal en Taiga Drama "Taikoki", y también trabajó para el New National Theatre durante un año. En 1966, interpretó el papel de Benkei en el drama de Taiga "Yoshitsune Minamoto", un raro acto de aparición en el drama de Taiga durante dos años seguidos. En el mismo año se casó con la actriz Norie Takakura, que pertenece a Shinkokugeki. En 1968, dejó Shinkokugeki. Movió su carrera a películas y dramas de televisión. Consiguió muchos fans interpretando a Umeyasu Fujieda en la serie dramática de televisión "Hissatsu Shikakejin", que también se convirtió en una película.

En 1978 protagonizó la película "Kichiku" y ganó numerosos premios por su actuación. Después de eso, protagonizó "La venganza es para mí" en 1979 y "Narayama Bushiko" en 1983. En la película de 1981 "Makai Reincarnation", que apareció en el medio, se disfrazó de Miyamoto Musashi y jugó una feroz batalla con Yagyu Jubei (Chiba Shinichi), demostrando la lucha con espadas cultivada en el nuevo drama nacional. En 1999, recibió el Gran Premio en el Festival de Cine Benodet de Francia por su película Atsumono dirigida por Shunsaku Ikehata.

Recibió la Medalla con Cinta Morada en 2000. Tsutomu Yamazaki también recibió el premio en el mismo año.

Ogata en 'Mishima' (1985)

El 4 de octubre de 2008, su condición física se deterioró repentinamente en su casa, y lo llevaron al Hospital Universitario Médico Dokkyo en Mibu -machi, Shimotsuga-gun, Prefectura de Tochigi, donde se sometió a una cirugía de emergencia por ruptura de hígado. Al final de la vida de Ogata, su familia y su viejo amigo Masahiko Tsugawa se hicieron cargo de él. El médico declara a Ogata gravemente enfermo mientras bromeaba con Tsugawa: *"¡Tú, cuida tu cuerpo! ¡Haz muchas películas buenas! ¡Cuando estés curado, vamos a comer anguila! ¡Parrilla blanca!"* en un tono brillante que no le hizo pensar que era un paciente. Sin embargo, esas fueron las últimas palabras de Ogata, y falleció cuatro horas después. Tsugawa escribió en su blog: *"Al final, falleció en silencio y en silencio, ¡como un actor de kabuki mirando al vacío! ¡Pensé que lo era!"*. Murió a la edad de 71 años. El funeral y la ceremonia de despedida se llevaron a cabo el 7 de octubre en el salón principal de Dainippon Shishikukai en el distrito de Shinjuku. Su nombre póstumo póstumo es Amaterasuin Universal Day Kenkoji.

El último trabajo de aparición fue el drama "Kaze no Garden" (drama televisivo afiliado a Fuji TV), y asistió al anuncio de producción del trabajo el 30 de septiembre, cinco días antes de su muerte. Además, la serie Epson "Kalario", que fue la última aparición de CM, se transmitió desde el 1 de octubre, pero se suspendió debido a su muerte. Su último largometraje fue "Gegege no Kitaro Millennium Curse Song", estrenada en julio de 2008, en la que interpretó a Nurarihyon, el supremo general yokai.

Su hijo Kanta y Naoto Ogata respondieron a una entrevista de prensa después del funeral. Ogata sufría de hepatitis crónica desde alrededor de 2000 y, después de sufrir cirrosis hepática, desarrolló cáncer de hígado desde alrededor de 2003 a 2004. Se sometió a la cirugía médica adecuada y fue tratado con medicamentos. Se reveló que siguió actuando como actor mientras ocultaba su enfermedad mientras se sometía a una dietoterapia, y que sufrió una grave lesión por una fractura lumbar por compresión a finales de 2007.

Ogata y Sumiko Sakamoto en 'La balada de Narayama' (1983)

El 31 de octubre, después de su muerte, el gobierno japonés tomó la decisión del gabinete de otorgar a Ogata la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Rosetón en reconocimiento a sus muchos años de contribución al mundo del teatro.

Motivación para convertirse en actor

Nacido en 1937 como el cuarto hijo de cinco niños. Después de la guerra, el padre de Ogata no tenía un trabajo fijo y andaba deambulando, por lo que su madre mantenía a la familia, pero la familia Ogata era pobre porque tenía muchos hermanos. Después de eso, el tercer hijo aspiró a ser actor y estudió actuación como estudiante de investigación en la escuela de formación de actores, pero cuando Ogata tenía 15 años, sufrió un infarto en la piscina y murió repentinamente. Se dice que Ogata tomó conciencia del camino de un actor después de la muerte de su tercer hijo.

Cuando se enamoró del escenario de Shinkokugeki en sus días de escuela secundaria, interpretó la obra "Osho" (una de las obras populares de Shinkokugeki en ese momento) con sus amigos, y Ogata interpretó a Sankichi Sakata, un famoso jugador de shogi en Osaka. Cuando pretendía convertirse en discípulo de Ryutaro Tatsumi, quien interpretó el mismo papel en Shinkokugeki, descubrió que su tercer hijo y la hija del dramaturgo Shuji Hojo, quien escribió "Osho", estaban en la misma clase.

Nombre artístico

El nombre artístico "Ogata Ken" se lo dio la esposa de su maestro, el dramaturgo Shuji Hojo, y originalmente se leía como "Ogata Kobushi".

Al principio, estaba activo con su nombre real, Akinobu Ogata, pero la Sra. Hojo, que estaba preocupada por sus frecuentes lesiones, sugirió cambiar su nombre, y "Torazo Ogata" se presentó como candidato para su nombre artístico, pero no pudo dar una respuesta inmediata. Cuando me preguntaron: *"¿Qué te importa?",* respondí de inmediato: *"Tengo manos grandes"*. "Ogata Nigiri Kobushi" era un nombre largo y no encajaba bien, pero al final se decidió que fuera "Ogata Kobushi", pero todos a su alrededor decían *"Kobushi"*. Debido a que no se leía como "Ken-san" y seguía llamándose *"Ken-san",* se estableció en contra de mi voluntad. En la persona misma, se decía que la lectura era "puño".

Después de cambiar el nombre, hubo un efecto de que el papel del boxeador en la película "One Long Road" apareció por alguna razón.

Dos Maestros

Después de unirse a Shinkokugeki, Ryutaro Tatsumi y Shogo Shimada, que eran dos de los nombres más importantes de la empresa, se fijaron en Ogata. Sin embargo, debido a la buena actuación en el drama de Taiga mencionado anteriormente, comenzaron a llegar ofertas de la industria de la televisión y se hizo difícil equilibrar el escenario y la televisión debido al largo tiempo de restricción. Como resultado de elegir cualquiera de los dos, dejará Shinkokugeki traicionando a los maestros Tatsumi y Shimada.

Sin embargo, incluso después de eso, Ogata dijo: *"Soy un actor de teatro"*, e incluso después de dejar Shinkokugeki, sus sentimientos por sus dos maestros, Shimada y Tatsumi, nunca cambiaron. En años posteriores, Ogata, quien se reconcilió con los dos maestros, interpretó a Sankichi Sakata en la obra "Osho", conocido por su papel como el hit de Tatsumi, en la última actuación de Shinkokugeki en 1987, cuando del 70 aniversario.

Actitud hacia la actuación y evaluación de los demás

Michihiro Kakii, un crítico de cine con quien ha sido amigo durante muchos años, dijo: *"Durante la era Shinkokugeki, Tatsumi, que tenía el encanto de la actuación dinámica, y Shimada, que era bueno en la actuación delicada, tenían dos tipos diferentes de maestros, Ogata-san se ha convertido en un actor con una amplia gama de habilidades de actuación". Además, "el Sr. Ogata era una persona con una idea clara de que 'vivo actuando'. En lugar de crear un papel, lo perseguí hasta que el papel me poseyó".*

Ogata era un "demonio del trabajo" que pensaba que *"todo en la vida cotidiana está relacionado con el trabajo (actuación)"* y no descuidó sus esfuerzos por alcanzar alturas. Según Kakii, Ogata, quien iba a interpretar el papel de un pescador en la película "Flock of Fish Shadows", vivía en Oma-cho (prefectura de Aomori) un mes antes de la filmación y comenzó a pescar con pescadores locales preparados. Después de eso, Ogata tomó prestado el suéter rojo usado por uno de los pescadores anteriores en lugar de la ropa preparada por el departamento de vestuario.

El hijo mayor, Kanta Ogata, dijo: *"Después de que mi padre dejara Shinkokugeki, pensé que podría tener algo de tiempo para su vida privada, pero al final estuvo la mayor parte del tiempo fuera de casa porque estaba filmando películas y televisión. A veces se queda en casa. Mi padre siempre está mirando el guión. Todos los años, solo durante las vacaciones de Año Nuevo, hizo tiempo para que la familia tuviera un momento tranquilo, pero incluso en esos días, encontró tiempo para escribir el guión. Más tarde dijo que era un actor de cuerpo completo".*

Actividad

Tiene un profundo conocimiento de la ciencia ficción, los misterios y los cómics, y el drama televisivo "Labyrinth Section Keiji Omiyasan" fue idea suya. Su historial de aparición en dramas de época y películas de realismo pesado a veces se mezcla con obras únicas como "Quiero morder" y "Gran secuestro RAINBOW KIDS", que se relaciona con sus propios gustos. Drácula (la forma resucitada) y Nurarihyon, que representan el este y el oeste, están vestidos como monstruos en la película. Una vez interpretó a Kosuke Kindaichi en un drama de radio. En 1991, antes y después del lanzamiento del mencionado "Quiero morder", hizo una aparición especial en "Gracias a todos en Túneles", y además de aparecer en una obra de teatro basada en "Quiero morder", también sirvió jugo de tomate al final. Cuando los tres bebimos, Takaaki Ishibashi tarareó la canción de CM para Kirin Beer, donde aparecía Ogata en ese momento, y Ogata dijo: *"Detente".*

Desde mediados de la década de 1980, comenzó a aparecer en películas extranjeras como "Mishima: A Life In Four Chapters" dirigida por Paul Schrader, pero Shintaro Katsu le advirtió: *"No lo hagas".* En ese momento, él mismo dijo: *"Es más divertido caminar entre campos de arroz que estar en la corriente principal". Después de eso, volvió al cine japonés.*

También fue conocido por su versatilidad fuera del teatro y también participó activamente como calígrafo. En 1991, realizó su primera exposición individual y publicó un libro llamado "Seika Tanden", que llamó mucho la atención. El título del sencillo de Mariya Takeuchi "Chance no Maegami/Jinsei no Tobira" lanzado en agosto de 2007 fue creado por Ogata a petición de Takeuchi.

Ogata dijo: *"Soy un actor de teatro"*, e incluso después de dejar Shinkokugeki, nunca cambió sus sentimientos por sus dos maestros, Shogo Shimada y Ryutaro Tatsumi. Cuando interpreté a Sankichi Sakata en la obra "Osho", que era conocida por el exitoso papel de Ryutaro *Tatsumi, trabajé con el pensamiento: "Quiero que el Sr. Tatsumi lo vea"*. Además, Shogo Shimada heredó de Shojiro Sawada, el fundador de Shinkokugeki, y estaba trabajando en una obra de un solo hombre "Shirano Shirano", que el mismo Ogata se hizo cargo como una actuación conmemorativa del tercer aniversario de la muerte de Shimada, y se presentó en el Teatro.

Hasta los 30, ganó fama principalmente en dramas de televisión y, a los 40, hizo un gran cambio para protagonizar películas. Es un tipo relativamente raro de estrella de cine que rara vez protagonizó películas cuando era joven. Hasta sus últimos años, estuvo apegado al trabajo televisivo y protagonizó con frecuencia dramas de dos horas, e incluso Shintaro Katsu, quien era cercano a él, lo presionó para que "renunciara al tonto trabajo de la televisión".

Personalidad

Tenía una personalidad recta y seria. Un día, cuando su mejor amigo Masahiko Tsugawa lo invitó a una fiesta conjunta con una joven, se planteó seriamente si participar o no, se dice que hizo una comunicación de negativa. Cuando Tsugawa se enteró, dijo: *"Es un gran progreso que te preocupes por eso".*

Eiji Okuda, uno de los actores que admiraba a Ogata, dijo: *"Nunca he visto al Sr. Ogata lucir genial en la pantalla o en su vida privada".*

También está bien versado en las carreras de caballos, y en una entrevista cuando fue designado como personaje de CM para JRA en 2000, Ogata recordó que una vez fue compañero de bebida con Yoichi Fukunaga.

Casi todos los años, le regalaba un balde de baño al escritor Shotaro Ikenami. Ikenami escribió en su libro: *"Ken Ogata me da un cubo de baño todos los años. Después de aproximadamente un año, el aro se desprenderá, se pudrirá y se volverá extraño. Es por eso que Ogata piensa que la bañera es buena"*.

Además, es un gran fan de Doraemon, y ha sido entrevistado en el número 12 de la revista "Boku, Doraemon" para fans de Doraemon. Todo empezó cuando fui a ver la película "Dancer in the Dark" y aún faltaba algo de tiempo para la proyección. Sin embargo, además de Doraemon, conocía a Nobita, pero no sabía sobre otros personajes o historias o escenarios como la apariencia amarilla anterior de Doraemon.

Cuando era miembro de la compañía de teatro, salió con Yukiji Asaoka (más tarde esposa de Masahiko Tsugawa). El día que Asaoka conoció a su padre, Shinsui Ito, estaba lloviendo, y las suelas de los zapatos de Ogata, que no tenían dinero, se estaban despegando en los dedos, y se encontró con Shinsui con los calcetines mojados. Asaoka dijo en un programa de entrevistas que Ogata se animó a dar lo mejor de sí y terminó su relación con Asaoka.

Relación con Eiji Okuda

Cuando cumplió 60 años, apareció en el escenario con más frecuencia y apareció cada vez menos en películas importantes. El actor Eiji Okuda, que se enteró de esta situación, sintió: *"Es una lástima que el Sr. Ogata no tenga una película protagonizada por él, aunque se está volviendo más maduro como actor".* Después de eso, Okuda, quien coprotagonizó una filmación comercial en 2002, vio la expresión de Ogata y tuvo la fuerte sensación de que *"tengo que hacer una película con esta persona".*

Así nació la película "Long Walk". Inmediatamente después de que todos terminaron de ver la vista previa, Ogata, que se suponía que estaba sentado en el asiento, desapareció y Okuda se preocupó y dijo: *"Me pregunto si se fue porque no le gustó el resultado*". Sin embargo, cuando Ogata apareció frente a Okuda unos minutos después, dijo: *"No, fue vergonzoso, me estaba lavando la cara".*

Según Okuda, después del mismo trabajo, Ogata tenía programado filmar otro drama de época, que representaba las secuelas de Umeyasu Fujieda en "Hissatsu Shikakejin". Se había decidido el personal, el elenco y la fecha de filmación, pero antes de filmar, Ogata le dijo: *"En realidad, no me siento bien y no puedo hacer una pelea de espadas"*.

Filmografía

Año	Título en inglés	Rol
1968	The Sex Check	
1969	Samurai Banners	
	Farewell, My Beloved	
	Lady with Seven Faces	
1973	Professional Killers: Assassin's Quarry	Fujieda Baian
1974	Hissatsu Shikakenin Shunsetsu shikakebari	Fujieda Baian
	Castle of Sand	Ken'ichi Miki
	The Last Samurai	
1977	Mount Hakkoda	
1978	The Demon	
1979	Vengeance Is Mine	
1980	Virus	
1981	Samurai Reincarnation	Miyamoto Musashi
	Eijanaika	
	Edo Porn	Tetsuzō
1982	Yaju-deka	
1983	The Ballad of Narayama	
	The Catch	
	Okinawan Boys	
	The Geisha	
1985	Mishima: A Life in Four Chapters	Yukio Mishima
	Oar	
1986	House on Fire	
1987	Zegen	
1988	A Chaos of Flowers	
	Oracion	
1989	Shogun's Shadow	
	Shaso	
	Zatoichi, Darkness Is His Ally	
1991	Rainbow Kids	Daigoro Igari
	My Soul Is Slashed	
1992	Dreams of Russia	Daikokuya Kōdayū
1996	The Pillow Book	
1999	Shooting Star	Kikujirō Yamamoto
2000	Film Noir	Ichihara

Año	Título en inglés	Rol
2001	Man Walking on Snow	Nobuo Honma
2002	11'09"01 September 11	
2004	The Hidden Blade	
	Izo	
	Last Quarter of the Moon	
	The Man Who Wipes Mirrors	
2005	The Samurai I Loved	Maki Sukezaemon
2006	Love and Honor	
	A Long Walk	
2008	Kitaro and the Millennium Curse	Nurarihyon

34. Takiko Mizunoe

Takiko Miura (nacida el 20 de febrero *de 1915* - 16 de noviembre de 2009) fue una actriz, productora de cine y presentadora de radio y televisión japonesa. Nació en Otaru, Hokkaido, y comenzó su carrera actuando en la compañía de teatro musical de Shochiku. Más tarde se convirtió en una de las primeras productoras de cine de Japón, trabajando con los actores Yujiro Ishihara y Masumi Okada y el director Koreyoshi Kurahara en Nikkatsu durante la época dorada del estudio. Las películas que produjo incluyen *Season of the Sun* y *Crazed Fruit*. También presentó dos veces el programa musical de Nochevieja *Kōhaku Uta Gassen*.

Nacida como Umeko Miura en Otaru, Hokkaido, en 1915, fue la séptima de ocho hermanos. Su familia finalmente se estableció en la ciudad de Meguro, Tokio, donde creció. En 1928, se inscribió en el programa de formación de la Compañía de Ópera Shochiku compuesta exclusivamente por mujeres, una antigua competidora de la Takarazuka Revue. Allí, se le dio el nombre artístico de Takiko Mizunoe. Mizunoe se cortó el pelo, una novedad en ese momento; mientras que Takarazuka había sido pionera en la tendencia de las mujeres que interpretan papeles masculinos, denominadas *otokoyaku* ((男役), literalmente "papel masculino"), las actrices de la compañía simplemente metían sus largos pelo debajo de un sombrero. Esto marcó el inicio de la firma de Mizunoe "estilo "bella dama" y se hizo conocida por sus apariciones en el escenario con un sombrero de seda y un esmoquin.

Mizunoe da un discurso durante la huelga rosa.

<u>La huelga rosa</u>

En junio-julio de 1933, a los 18 años, Mizunoe dirigió una de las pocas acciones exitosas del movimiento obrero japonés del período cuando encabezó una huelga de los artistas de la Shochiku Opera Company en reacción a los recortes salariales. En este punto, Mizunoe se había convertido en una estrella, y la noticia de la "Huelga Rosa", llamada así porque estaba dirigida por mujeres jóvenes en la adolescencia y los 20 años, se extendió por todos los medios. La huelga duró un mes y casi 50 huelguistas fueron arrestados, incluido Mizunoe. Eventualmente, la acción tuvo éxito, en parte porque no se podía ver que la empresa explotaba a su estrella más popular, y la dirección de la empresa ofreció mejores condiciones laborales y un aumento salarial para los músicos.

<u>Estrella de revistas y la Segunda Guerra Mundial</u>

Aunque la Compañía de Ópera Shochiku despidió a Mizunoe durante dos meses después de la disputa laboral, ella volvió a los escenarios en septiembre de 1933 con un espectáculo unipersonal, marcando el comienzo de su mejor momento como estrella de revista. Mizunoe continuó siendo popular en papeles masculinos durante el período anterior a la guerra, y los críticos la describieron como un "símbolo de la ópera de las niñas". Realizó una gira por el norte de China, Estados Unidos y Europa, pero regresó a Japón cuando el país entró en la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Japón impuso restricciones al travestismo, lo que obligó a Mizunoe a actuar en papeles femeninos. Las giras también se volvieron difíciles debido a las restricciones a los viajes no militares y los ataques aéreos aliados.

Mizunoe en '*Hana Kurabe Tanuki Goten'*, su primer papel importante en el cine, en 1949

Carrera cinematográfica y productor de cine

Después de la guerra, Mizunoe hizo la transición a una carrera cinematográfica, comenzando con Hana Kurabe Tanuki Goten de 1949. También apareció en televisión, incluso como presentadora del programa musical de Nochevieja *Kōhaku Uta Gassen,* ahora de larga duración, en sus primeros años al aire. En 1954, fue contratada como productora de Nikkatsu, el principal estudio cinematográfico más antiguo de Japón, convirtiéndose en una de las primeras productoras cinematográficas de Japón. Su primera película, *Hatsukoi Kanariya Musume*, se estrenó al año siguiente. En 1956, produjo la adaptación cinematográfica de *Season of the Sun* de Shintaro Ishihara, la película debut del ícono del cine japonés. Yujiro Ishihara, hermano de Shintaro. Mizunoe volvería a colaborar con los hermanos Ishihara en *Crazed Fruit*, una controvertida película que influyó en cineastas extranjeros como François Truffaut. Descubrió y promovió a varios otros actores que seguirían carreras exitosas en la industria cinematográfica de Japón, incluidos Ruriko Asaoka y Masumi Okada, así como el actual político de la Dieta Nacional Akiko Santō. Mizunoe produjo docenas de películas a lo largo de una carrera de producción de 16 años antes de dejar Nikkatsu en 1970.

Jubilación y años posteriores

Después de terminar su carrera como productora, Mizunoe siguió apareciendo en televisión hasta que se retiró en 1987, luego de un incidente en el que su sobrino Kazuyoshi Miura, fue acusado de asesinar a su esposa. En la atención de los medios que rodeó el caso de Miura, surgieron acusaciones de que en realidad era el hijo de Mizunoe, no su sobrino. Mizunoe, que nunca se casó, negó la acusación de que Miura era su hija secreta como "infundada". Sin embargo, se retiró en gran medida de la vida pública, retirándose a su casa en la prefectura de Kanagawa, donde murió en 2009 por causas naturales a la edad de 94 años.

Una escena de 'The Servant Club', representada en el otoño de 1930.
Se puede ver que el peinado de Takiko a la izquierda sigue siendo un corte bob normal.

Filmografía

- Hombres contra mujeres (1936, Shochiku)
- Gran espectáculo 1946 (1946, Shochiku)
- Palacio Hanakurabe Tanuki (1949, Daiei)
- Aparece el hombre invisible (1949, Daiei)
- Cantando Palacio Maboroshi (1949, Toei)
- Caminando Tanuki Ginza (1950, Daiei)
- Yaji Kita Boogie Woogie Road (1950, Shochiku)
- Prueba de carta de amor (1951, Shochiku)
- Gato sin hogar (1951, Shintoho)
- Noche en Hawái (1953, Shintoho, Shinsei Production)
- ¡Salud! Colegiala (Shintoho, 1954)
- Casa de mujeres (1954, Nikkatsu)
- El lechero Franky (1956, Nikkatsu)
- Nostalgia del octavo burdel de Sandakan (1974, Toho, actor de teatro)
- ¡A por él! Osos Torbellino -Expedición a Japón- (1978, Paramount Films)
- Pico femenino (1994, Shochiku)

35. Ken Watanabe

Ken Watanabe (渡辺謙, Watanabe Ken, nacido el 21 de octubre de 1959) es un actor japonés. Para el público internacional, es conocido por interpretar personajes de héroes trágicos, como el general Tadamichi Kuribayashi en Letters from Iwo Jima y Lord Katsumoto Moritsugu en The Last Samurai, por la que fue nominado al Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto. Entre otros galardones, ha ganado dos veces el Premio de la Academia de Cine de Japón al Mejor Actor, en 2007 por Memories of Tomorrow y en 2010 por Shizumanu Taiyō. También es conocido por sus papeles en Christopher Nolan en películas como Batman Begins e Inception, así como Memorias de una geisha y Pokémon Detective Pikachu.

En 2014, protagonizó la nueva versión de Godzilla como el Dr. Ishiro Serizawa, un papel que repitió en la secuela, Godzilla: King of the Monsters. Prestó su voz a la cuarta y quinta entrega de la franquicia Transformers respectivamente, Transformers: Age of Extinction y Transformers: The Last Knight, como Decepticon convertido en Autobot Drift. En 2022, protagonizó la serie de drama criminal de HBO Max Tokyo Vice.

Hizo su debut en Broadway en abril de 2015 en la nueva producción del Lincoln Center Theatre de The King and I en el papel principal. En 2015, Watanabe recibió su primera nominación al premio Tony a la mejor interpretación de un actor principal en un musical en la 69.ª edición de los premios Tony por su papel de The King. Es el primer actor japonés en ser nominado en esta categoría. Watanabe retomó su papel en el London Palladium en junio de 2018.

Watanabe nació el 21 de octubre de 1959 en el pueblo de montaña de Koide en la prefectura de Niigata, Japón. Su madre era maestra de escuela y su padre enseñaba caligrafía. Debido a una serie de reubicaciones por el trabajo de sus padres, pasó su infancia en los pueblos de Irihirose y Sumon, ambos ahora parte de la ciudad de Uonuma, y en Takada, ahora parte de la ciudad de Jōetsu. Asistió a la escuela secundaria Koide de la prefectura de Niigata, donde fue miembro del club de banda de conciertos, tocando la trompeta, que había tocado desde la infancia.

Después de graduarse de la escuela secundaria, en 1978 se propuso ingresar a Musashino Academia Musicae, un conservatorio en Tokio. Sin embargo, nunca había recibido una educación musical formal, y debido a que su padre se enfermó gravemente cuando estaba en la escuela secundaria y no pudo trabajar, lo que significó que su familia ya no podía pagar sus lecciones de música. Debido a estos problemas, Watanabe se vio obligado a renunciar a su intención de ingresar al conservatorio. Dijo sobre la decisión: *"Tuve que renunciar a mis aspiraciones musicales. Me di cuenta de que no tenía talento como músico. Pero aún quería encontrar una manera de ser creativo, así que decidí intentar actuar".*

Ken Watanabe en la película de 2005 'Memoirs of a Geisha'.

<u>Roles japoneses</u>

Después de graduarse de la escuela secundaria en 1978, Watanabe se mudó a Tokio para comenzar su carrera como actor al inscribirse en la escuela de teatro dirigida por la compañía de teatro En. Mientras estaba con la compañía,

fue elegido como el héroe en la obra Shimodani Mannencho Monogatari, dirigida por el aclamado Yukio Ninagawa. El papel atrajo la atención crítica y popular.

En 1982, hizo su primera aparición en televisión en Michinaru Hanran (Rebelión desconocida), y su primera aparición en televisión como samurái en Mibu no koiuta. Hizo su debut cinematográfico en 1984 con MacArthur's Children.

En acción en 'El último Samurai' (2003)

Watanabe es conocido principalmente en Japón por interpretar a un samurái, como en Dokuganryu Masamune (Dragón de un ojo, Masamune) de 1987, el drama de taiga de la NHK de 50 episodios. Interpretó al personaje principal, Matsudaira Kurō, en la televisión jidaigeki Gokenin Zankurō, que se emitió durante varias temporadas. Ha obtenido elogios en dramas históricos como Oda Nobunaga, Chūshingura y la película Bakumatsu Junjo Den.

En 1989, mientras filmaba Heaven and Earth de Haruki Kadokawa, Watanabe fue diagnosticado con leucemia mielógena aguda. Regresó a la actuación mientras se sometía simultáneamente a tratamientos de quimioterapia, pero en 1991 sufrió una recaída.

A medida que su salud mejoró, su carrera se recuperó. Coprotagonizó con Kōji Yakusho en Kizuna de 1998, por la que fue nominado al Premio de la Academia Japonesa al Mejor Actor de Reparto.

En 2002, dejó el grupo de teatro En (Engeki-Shudan En) donde tuvo sus comienzos y se unió a la agencia K Dash. La película Sennen no Koi (Amor milenario, basada en El cuento de Genji) le valió otra nominación al Premio de la Academia japonesa.

En 2006, ganó el premio al Mejor Actor Principal en los Premios de la Academia Japonesa por su papel en Memories of Tomorrow (Ashita no Kioku), en la que interpretó a un paciente con la enfermedad de Alzheimer.

Películas internacionales

Watanabe saliendo después de una conferencia de prensa en Berlín para 'Letters from Iwo Jima' en febrero de 2007

Watanabe fue presentado a la mayoría de las audiencias occidentales en la película estadounidense de 2003 The Last Samurai, ambientada en el siglo XIX en Japón. Su actuación como Lord Katsumoto le valió una nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto.

Watanabe apareció en la película de 2005 Memoirs of a Geisha, interpretando al presidente Iwamura. Ese mismo año, también interpretó al señuelo de Ra's al Ghul en el reinicio de la película Batman de Christopher Nolan, Batman

Begins. En 2006, protagonizó Letters from Iwo Jima de Clint Eastwood, interpretando a Tadamichi Kuribayashi. Prestó su voz a Ra's al Ghul en el videojuego Batman Begins. Ha filmado anuncios para American Express, Yakult, Canon y NTT DoCoMo. En 2004, apareció en la revista People 's Edition de las 50 personas más bellas. En 2009, apareció en The Vampire's Assistant. En 2010, coprotagonizó Inception, donde interpreta a Saito, un hombre de negocios convertido en benefactor del equipo de atracos de la película.

En 2014, protagonizó dos éxitos de taquilla de Hollywood, Godzilla y Transformers: Age of Extinction. En 2019, protagonizó otros dos éxitos de taquilla de Hollywood, Pokémon Detective Pikachu y Godzilla: King of the Monsters.

Televisión

Watanabe aparece en Tokyo Vice, una serie de televisión basada en el libro de no ficción de Jake Adelstein y escrita para televisión por JT Rogers. La serie de diez partes fue producida por HBO Max y distribuida por HBO Max y en Japón por Wowow. Tokyo Vice está protagonizada por Ansel Elgort como Adelstein, un periodista estadounidense que se incorpora a la brigada policial de Tokyo Vice para exponer la corrupción. Ken actualmente protagoniza la comedia de NHK World Japan You're a Genius.

En abril de 2019, se anunció que Warner Bros. International Television Production y la cadena TV Asahi de Japón se unirían para rehacer The Fugitive (1993). Watanabe protagonizará el próximo remake, que tendrá lugar en el Tokio actual justo antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La fecha de transmisión aún no se ha anunciado.

En 1983, Watanabe se casó con su primera esposa, Yumiko. En septiembre de 2005, luego de dos años de arbitraje, él y Yumiko se divorciaron. La pareja tuvo dos hijos, un hijo, Dai Watanabe (nacido en 1984), que es actor, y su hija Anne Watanabe (nacida en 1986), que es actriz y modelo. En agosto de 2008, Dai tuvo su primer hijo, un varón, convirtiendo a Ken en abuelo a la edad de 48 años. Dai nació una hija en marzo de 2010. En mayo de 2016, la hija de Watanabe de su primer matrimonio, Anne, dio a luz a un gemelo. En noviembre de 2017 dio a luz a un hijo, lo que le dio a Watanabe cinco nietos en total.

Conoció a su segunda esposa, Kaho Minami, cuando ambos actuaban en un drama de suspenso para TV Tokyo. Se casaron el 3 de diciembre de 2005. El matrimonio fue anunciado por sus agencias el 7 de diciembre, justo después de haber asistido juntos al estreno de su película Sayuri en Nueva York.

Watanabe en el estreno de 'Inception' en julio de 2010

Watanabe adoptó formalmente al hijo de Minami de su matrimonio anterior con el director Jinsei Tsuji, y durante un tiempo los tres vivieron en Los Ángeles. Con el fin de aumentar la cantidad de tiempo que la familia podía pasar junta, teniendo en cuenta que el trabajo de Ken le obligaba a viajar tanto, más tarde regresaron a Japón. Inicialmente, Minami y Ken no celebraron una ceremonia de boda, pero en 2010 anunciaron que habían celebrado una ceremonia el 1 de agosto en Los Ángeles.

El 17 de mayo de 2018, la agencia de Kaho Minami anunció que Minami y Watanabe se habían divorciado después de que él admitió haber tenido una relación extramatrimonial.

Filantropía

El 13 de marzo de 2011, lanzó una página de YouTube para generar conciencia sobre el terremoto y tsunami de Tōhoku de 2011 y el posterior desastre nuclear de Fukushima e invitó a celebridades a agregar sus videos de la triple tragedia en Japón. En su video en inglés, hizo un llamado a la acción para apoyar a las víctimas del triple desastre y recaudar fondos en el esfuerzo de ayuda. Junto con la crisis de Fukushima, también ha creado su propio sitio web para la causa.

Problemas de salud

En 1989, Watanabe fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda. El cáncer volvió en 1994, pero luego se recuperó.

En 2006, Watanabe reveló en su autobiografía Dare? - ¿Quién soy? que antes de comenzar a trabajar en The Last Samurai, se descubrió que había contraído hepatitis C a partir de una transfusión de sangre que recibió mientras estaba en tratamiento por su leucemia. En una conferencia de prensa realizada el 23 de mayo de 2006, dijo que estaba en "*buenas*" condiciones pero que aún estaba en tratamiento.

En 2016, mientras tomaba un descanso de su actuación en una producción de Broadway de El rey y yo, a Watanabe le diagnosticaron cáncer de estómago. Posteriormente, anunció el 9 de febrero de 2016 que pospondría las funciones programadas para someterse al tratamiento necesario. Debido al diagnóstico temprano, la cirugía pudo extirpar el cáncer con éxito.

Con el incombustible Clint Eastwood en 'Cartas desde Iwo Jima' (2006)

Filmografía

Año	Título en inglés	Rol
1984	MacArthur's Children	Tetsuo Nakai
1985	Kekkon Annai Mystery	Funayama Tetsuya / Masakazu Sekine
	Tampopo	Gun
1986	The Sea and Poison	Toda
1998	Welcome Back, Mr. McDonald	Raita Onuki, Truck Driver
	Kizuna	Detective Sako Akio
2000	Space Travelers	Sakamaki
2001	Genji: A Thousand-Year Love	Fujiwara Michinaga / Fujiwara Nobutaka
2002	Dawn of a New Day: The Man Behind VHS	Ōkubo
2003	The Last Samurai	Katsumoto Moritsugu
	T.R.Y.	Masanobu Azuma
2005	Memoirs of a Geisha	Chairman Ken Iwamura
	Batman Begins	Ra's al Ghul's Decoy

	Year One in the North	Hideaki Komatsubara
2006	Memories of Tomorrow	Masayuki Saeki
	Letters from Iwo Jima	General Tadamichi Kuribayashi
2009	The Unbroken	Hajime Onchi
	Cirque du Freak: The Vampire's Assistant	Mr. Hibernius Tall
2010	Shanghai	Captain Tanaka
	Inception	Mr. Saito
2012	Hayabusa: The Long Voyage Home	Professor Yamaguchi Junichiro
2013	Unforgiven	Jubei Kamata
2014	Godzilla	Dr. Ishiro Serizawa
	Transformers: Age of Extinction	Drift (voice)
2015	Sea of Trees	Takumi Nakamura
2016	Rage	Yōhei Maki
2017	Transformers: The Last Knight	Drift (voice)
2018	Isle of Dogs	Head Surgeon (voice)
	The Samurai of Tsushima	The Emperor of Japan (voice)
	Bel Canto	Katsumi Hosokawa
2019	Detective Pikachu	Lt. Hide Yoshida
	Godzilla: King of the Monsters	Dr. Ishiro Serizawa
2020	Fukushima 50	Masao Yoshida
2022	Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U	Él mismo
2023	True Love	TBA
TBA	Kensuke's Kingdom	Kensuke

36. Keiko Awaji

Keiko Awaji (淡路恵子, Awaji Keiko, 17 de julio de 1933 - 11 de enero de 2014).

Los aspectos más destacados de su carrera fueron una aparición en Stray Dog de Akira Kurosawa y un papel como Kimiko en The Bridges at Toko-Ri, en la que apareció junto a William Holden y Mickey Rooney.

Nacida en Shinagawa, Tokio en 1933, su padre era soldado en la Armada Imperial Japonesa, pero debido a un dolor en el pecho, dejó el Ministerio de Marina y se estaba recuperando en casa. La madre era partera.

Cuando regresó temporalmente a Ebara desde la prefectura de Toyama, donde fue evacuado, fue alcanzado por un ataque aéreo severo.

Tomó el examen de ingreso para la Escuela Secundaria Femenina No. 8 de la Prefectura (actualmente Escuela Secundaria Yashio Metropolitana de Tokio) y lo aprobó. A la edad de 13 años, su padre falleció el verano posterior al final de la guerra. A pesar del deseo de su madre de convertirse en doctora, Awaji aprobó la SKD (Shochiku Opera Company) y abandonó la 8.ª escuela secundaria para niñas, aunque solo faltaban unos meses para graduarse. En 1948, ingresó en la Shochiku Music and Dance School, una escuela de formación de la Shochiku Revue Company, como estudiante de cuarto año.

En 1949, fue seleccionada por el director Akira Kurosawa cuando era un estudiante de escuela antes de unirse a la compañía, e hizo su debut en la pantalla antes que en el escenario con "Stray Dog".

En 1950, se unió a Shochiku Revue Company. Junto con Mitsuko Kusafue y Shoko Fukakusa, son llamados "Tres Perlas" y son muy activos cantando y bailando.

Awaji en 1951

A partir de 1953, apareció en muchas películas de Shochiku. El melodrama "This World's Flower", que protagonizó, fue un gran éxito con secuelas y secuelas, por lo que llegó a un total de 10 partes, incluida la versión final. En 1954, fue descubierto por el director Mark Robson y coprotagonizó con Mickey Rooney la película de Paramount "Tokori no Hashi".

En 1957, ganó el premio Blue Ribbon a la mejor actriz de reparto por sus actuaciones en "From Tayu-san, Nyotai wa Sorashiku" y "Shitamachi".

En la década de 1960,hizo apariciones regulares en "Ekimae Series" y "President Series".

En el drama televisivo, en 1961, protagonizó "Temporada joven" como una mujer presidenta. En 1963, "Man Hate" que apareció en el papel de cuatro hermanas con Fubuki Koshiji, Kyoko Kishida y Michiyo Yokoyama, se convirtió en un trabajo de actualidad que generó muchas palabras de moda.

En 1987, volvió a actuar por primera vez en 20 años después de retirarse del matrimonio con "Otoko wa Tsuraiyo Shiretoko Bojo", y respondió a entrevistas con los medios sobre su regreso mientras fumaba en el estudio.

En julio de 2011, publicó "Dignified, Alone - El momento en que era débil y me volví fuerte" (Jitsugyo no Nihonsha), que recordaba 60 años de una turbulenta vida en el entretenimiento.

Murió a las 17:24 el 11 de enero de 2014 en un hospital de Minato-ku, Tokio debido a un cáncer de esófago. Murió a la edad de 80 años. El cáncer de esófago se trató con medicamentos. También tuvo una cirugía exitosa para el cáncer de recto, pero después de septiembre de 2013, dejó de aceptar dice que la condición cambió repentinamente después de reunirse y su fuerza física disminuyó gradualmente. Su nombre póstumo es “Houjuin Awaji Hiesei Dai-nee”. Se llevó a cabo una ceremonia de velatorio y despedida en Aoyama Funeral Home en Tokio, y cerca de 300 personas, incluidos viejos amigos Kusafue y Akira Takarada, que han sido amigos cercanos desde su debut, Miyoko Asada, a quien amaban en privado, Ichiko Kozai, el problema de Bakusho y Ai. Haruna asistió al velorio el día 21, y en la ceremonia fúnebre el día 22, Awaji y su mejor amigo durante 60 años, Devi Sukarno, junior Hideki Takahashi, Mie Nakao, cerca de 150 personas, incluidos Chie Ayato y Rui Kurihara, asistieron a la ceremonia y lamentaron su separación.

La unidad de la Shochiku Revue ‘Three Pearls’ (Desde la izquierda, Mitsuko Kusafue, Shoko Fukakusa y Awaji a la derecha. Octubre de 1952)

Filmografía parcial

Ha aparecido en más de 160 películas desde 1949.

Año	Título en inglés	Rol
1949	Stray Dog	Harumi Namiki
1953	A Japanese Tragedy	Wakamaru, a geisha
1954	The Bridges at Toko-Ri	Kimiko
1958	The Badger Palace	
1958	A Holiday in Tokyo	Bus Guide
1960	When a Woman Ascends the Stairs	Yuri
1960	Scar Yosaburo	
1961	As a Wife, As a Woman	
1962	Chūshingura: Hana no Maki, Yuki no Maki	Otoki
1965	Illusion of Blood	Omaki
1987	Tora-san Goes North	Etsuko
1988	Hope and Pain	Coffee shop's madame
1989	Tora-san Goes to Vienna	Madam

37. Tsutomu Yamazaki

Tsutomu Yamazaki (山崎努, Yamazaki Tsutomu, nacido el 2 de diciembre de 1936) es un actor japonés. Ganó el premio Blue Ribbon al mejor actor en 1984 por The Funeral y Farewell to the Ark. Yamazaki es bien conocido por su papel "Nenbutsu no Tetsu" en la televisión jidaigeki Hissatsu Shiokinin y Shin Hissatsu Shiokinin.

Nacido en Matsudo-cho, Higashi-Katsushika-gun, Prefectura de Chiba (ahora: Ciudad de Matsudo). Graduado de la Escuela Secundaria Ueno Metropolitana de Tokio.

Se unió a Bungakuza en 1959 después de estudiar en la Escuela de Formación Haiyuza.

En 1960, hizo su debut cinematográfico con "Daigaku no Banditachi" de Kihachi Okamoto.

En 1963, participó en la formación de Gekidan Kumo, y en 1975, cuando Gekidan Kumo se separó, se convirtió en autónomo.

En 1963, interpretó el papel del secuestrador Ginjiro Takeuchi en la película de suspense de Akira Kurosawa "Heaven and Hell". En este año, se casó con Hikaru Mayuzumi, ex miembro de Takarazuka Revue Star Troupe, con quien había estado saliendo desde que coprotagonizó el drama de NHK "Alaska Story". En el momento de su matrimonio, Shintaro Ishihara, quien estaba a cargo del guión de "Alaska Story", era el casamentero.

En 1965, tras interpretar el papel de Sahachi en "Barbarroja", amplió su campo de actividad a la televisión, etc., pero durante un tiempo no pudo dejar una repercusión significativa en el cine. Durante este tiempo, Akira Kurosawa fue designado como director, y en la película "Tora, Tora, Tora!", que había comenzado a filmarse, se suponía que desempeñaría un papel importante como Minoru Genda, el teniente coronel de la Armada. Yamazaki también se negó a aparecer.

En 1973, fue designado para el papel de hierro de Nembutsu en "Hissatsu Shiokijin". Junto con Shusui Nakamura (interpretado por Makoto Fujita) y la cerradura del ataúd (interpretado por Masaya Oki), se convirtió en uno de los personajes más populares de la serie, y también apareció en la secuela "New Hissatsu Shiokijin". Sin embargo, también tenía una política de "no quiero hacer el mismo papel dos veces".

En 1975, dejó la compañía de teatro Cloud y apareció en "New Battle Without Humanity: Boss Head", que fue la primera aparición de Yamazaki en una película de Toei y la primera aparición en una película de yakuza.

En 1977, en Yatsuhakamura, interpretó Yozo Tajimi, un asesino pálido e inexpresivo con dos luces en forma de L en la cabeza que mata a los aldeanos uno tras otro con una espada japonesa y un rifle de caza.

En 1980, ganó el Premio de Cine Kinema Junpochi al Mejor Actor de Reparto por interpretar a Nobukado Takeda, el hermano menor de Shingen Takeda en la película Kagemusha de Akira Kurosawa. Además, en el drama de NHK de 4 episodios "The Trading Company" (original "Kara no Shiro"), se asoció con Tsutomu Wada para interpretar a un hombre único de una empresa comercial.

Tsutomu Yamazaki en 'Space Battleship Yamato'

Desde "Funeral" de 1984, ha sido utilizado continuamente en las obras del director Juzo Itami.

Recibió la Medalla con Cinta Morada en 2000. En el mismo año, también recibió el Ogata Ken.

Jugó un papel clave en las obras de Isao Yukisada, "GO" en 2001 y "Crying Out Love, in the Center of the World" en 2004.

En 2004, se desempeñó como navegador del especial de NHK (abril-noviembre de 2004), "Evolución de la Tierra: 4,6 mil millones de años: un viaje a la humanidad".

En 2007, recibió la Orden del Sol Naciente, Rayos de Oro con Rosetón en las decoraciones de otoño.

En 2012, fue designado como el primer director honorario a cargo de las actividades de relaciones públicas del Acuario Okinawa Churaumi en la Prefectura de Okinawa, junto con el ex director Junzo Uchida. Está relacionado con interpretar al jefe del acuario en la película de 2007 "Delfín Fuji azul, una vez más en el aire" producida en base a una historia real en el Acuario Churaumi.

Tsutomu Yamazaki como el Jefe, con Masahiro Motoki, su joven aprendiz en 'Okuribito' (2008)

En 2019, interpretó el papel de Shohei Higashi, un padre que sufre de demencia, en "Long Farewell". Después de este trabajo, se tomó un descanso temporal de la actuación para cuidar a su esposa herida, pero volvió a actuar por primera vez en unos tres años con el drama de NHK "Honest Real Estate" transmitido el 5 de abril y el 7 de junio de 2022. El 5 de abril del mismo año, comenzó Twitter, y Yamashita comenzó a publicar sobre los Yomiuri Giants, a los que apoya, la serie especial en la que apareció una vez.

Filmografía

Año	Título en inglés	Rol	Director
1963	High and Low	Ginjirō Takeuchi	Akira Kurosawa
	A Woman's Story	Kohei Shimizu	Mikio Naruse
1965	Red Beard	Sahachi	Akira Kurosawa
1969	Tora-san's Cherished Mother		Yoji Yamada
1970	Fuji sanchō	Takeshi Ishizuka	Tetsutaro Murano
1975	New Battles Without Honor and Humanity: The Boss's Head	Tetsuya Kusunoki	Kinji Fukasaku
1979	Yashagaike		Masahiro Shinoda
	Aftermath of Battles Without Honor and Humanity	Shingo Takagi	Eiichi Kudo
1980	Kagemusha	Takeda Nobukado	Akira Kurosawa
1982	Dotonbori River		Kinji Fukasaku
1984	The Funeral		Juzo Itami
1985	Farewell to the Ark		Shūji Terayama
	Tampopo	Gorō	Juzo Itami
1987	A Taxing Woman	Hideki Gondō	Juzo Itami

Año	Título en inglés	Rol	Director
1989	Rikyu	Toyotomi Hideyoshi	Hiroshi Teshigahara
1993	We Are Not Alone		Yōjirō Takita
	Samurai Kids		Nobuhiko Obayashi
1998	Wait and See		Shinji Sōmai
2001	The Guys from Paradise	Katsuaki Yoshida	Takashi Miike
	Go	Hideyoshi	Isao Yukisada
2002	Doing Time		Yoichi Sai
	Copycat Killer		Yoshimitsu Morita
2003	The Thirteen Steps		Masahiko Nagasawa
2004	Crying Out Love in the Center of the World		Isao Yukisada
	Blooming Again		Isshin Inudo
2005	What the Snow Brings	Tamba	Kichitaro Negishi
2006	Kurosagi		Yasuharu Ishii
	Crickets		Shinji Aoyama
2007	Dolphine Blue		Tetsu Maeda
2008	Departures	Sasaki	Yōjirō Takita
	Climber's High	Shirakawa	Masato Harada
	The Ramen Girl		Robert Allan Ackerman
2009	Kamui Gaiden	Narrator	Yoichi Sai
2010	Space Battleship Yamato	Capt Jūzō Okita	Takashi Yamazaki
2011	The Woodsman and the Rain		Shūichi Okita
	The Wings of the Kirin	Takamasa Kaga	Nobuhiro Doi
2012	Hayabusa: The Long Voyage Home		Tomoyuki Takimoto
2013	Shield of Straw		Takashi Miike
	Miracle Apples		Yoshihiro Nakamura
2014	As the Gods Will	Shirokuma	Takashi Miike
2015	The Emperor in August	Kantarō Suzuki	Masato Harada
	Kakekomi	Takizawa Bakin	Masato Harada
2016	The Actor	Kotō	Satoko Yokohama
	The Magnificent Nine		Yoshihiro Nakamura
2017	Blade of the Immortal	Kensui Ibane	Takashi Miike
	Mumon: The Land of Stealth	Narrator	Yoshihiro Nakamura
2018	The Crimes That Bind	Takamasa Kaga	Katsuo Fukuzawa
	Killing For The Prosecution	Yūma Shirakawa	Masato Harada
	Mori, The Artist's Habitat	Morikazu "Mori" Kumagai	Shūichi Okita
2019	A Long Goodbye	Shōhei	Ryōta Nakano

Yamazaki en 'Kagemusha' (1980), dirigida por el maestro Kurosawa

Premios

Año	Premio	Categoría	Trabajo(s)	Resultado
1961	6° Premios Élan d'Or	Recién llegado del año	Él mismo	Ganador
1980	3° Premios de la Academia Japonesa	Mejor actor de reparto	Yashagaike	Nominado
	5° Hochi Film Award	Mejor actor de reparto	Kagemusha	Ganador
1981	54° Kinema Junpo Awards	Mejor actor de reparto		Ganador
1985	8° Premios de la Academia Japonesa	Mejor actor	Osōshiki, Saraba hakobune	Ganador
	58° Kinema Junpo Awards	Mejor actor		Ganador
	27° Blue Ribbon Awards	Mejor actor		Ganador
	39° Premios de cine de Mainichi	Mejor actor		Ganador
1990	13° Premio de la Academia Japonesa	Mejor actor de reparto	Rikyū, Harimau, The Dancing Girl	Nominado
1994	17° Premio de la Academia Japonesa	Mejor actor de reparto	Bokura wa minna ikite iru	Nominado
2001	14° Nikkan Sports Film Award	Mejor actor de reparto	Go	Ganador
	26° Hochi Film Award	Mejor actor de reparto	Go, The Guys from Paradise, Jogakusei no Tomo	Ganador
2002	75° Kinema Junpo Awards	Mejor actor de reparto		Ganador
	23° Yokohama Film Festival	Mejor actor de reparto	Go, The Guys from Paradise, Jogakusei no Tomo, Go Heat Man!	Ganador
	25° Premio de la Academia Japonesa	Mejor actor de reparto	Go	Ganador
	44° Blue Ribbon Awards	Mejor actor de reparto		Ganador
2003	26° Premio de la Academia Japonesa	Mejor actor de reparto	Copycat Killer	Nominado
2009	32° Premio de la Academia Japonesa	Mejor actor de reparto	Okuribito	Ganador
	18° Premio Tokyo Sports Film	Mejor actor de reparto	Okuribito, Climber's High	Ganador
2018	43° Hochi Film Awards	Mejor actor	Mori, The Artist's Habitat	Nominado
2019	73° Mainichi Film Awards	Mejor actor		Nominado
	28° Premio Tokyo Sports Film	Mejor actor		Nominado

38. Takako Fuji

Takako Fuji (藤貴子, Fuji Takako, nacida el 27 de julio de 1972) es una actriz, actriz de doblaje y bailarina japonesa de Tokio, Japón. Es mejor conocida por sus actuaciones como Kayako Saeki en las franquicias Ju-On y Grudge.

Nacida en Tokio, Fuji estudió actuación en la Universidad Aoyama Gakuin, y posteriormente se unió a Ein Theatrical Company. Su trabajo era generalmente en el escenario o en estudios de doblaje, pero ocasionalmente también aparecía en películas. Su papel más famoso hasta la fecha es el de Kayako Saeki, el fantasma vengativo en la serie Ju-on, que posteriormente también interpretó en la serie The Grudge. Primero interpretó a Kayako en el cortometraje Katasumi de 1998, parte de la colección Gakkô no kaidan G. Luego repitió su papel en la película directa a video Ju-ony su secuela, Ju-on 2.

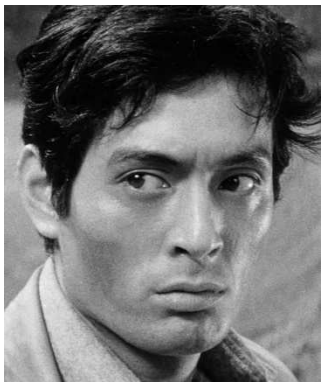
Fuji-san con el doble de acción de Sarah Michelle Gellar, Michele Waitman, filmando 'The Grudge 2'

Cuando el director Takashi Shimizu decidió dirigir dos entregas adicionales para un estreno teatral más amplio, al que llamó (Ju-on: The Grudge y Ju-on: The Grudge 2), Fuji interpretó al personaje de Kayako dos veces más. Cuando las películas se rehicieron posteriormente para una audiencia estadounidense como The Grudge y The Grudge 2, ella regresó como Kayako nuevamente. Sin embargo, rechazó el papel en The Grudge 3, que posteriormente fue para Aiko Horiuchi.

Filmografía

Año	Título	Rol
1997	Princess Mononoke	Woman in Iron Town
1998	Katasumi and 4444444444	Kayako Saeki
2002	Ju-on: The Grudge	Kayako Saeki
2003	Ju-on: The Grudge 2	Kayako Saeki
2004	The Grudge	Kayako Saeki
2005	Reincarnation	Hotel Maid
2005	The Samurai I Loved	
2006	The Grudge 2	Kayako Saeki
2006	The iDol	Rika
2007	Ghost vs. Alien 03	
2007	The Cat's Whiskers	

39. Tatsuya Nakadai



Tatsuya Nakadai (仲代達矢, Nakadai Tatsuya, nacido Motohisa Nakadai; 13 de diciembre de 1932) es un actor de cine japonés.

Apareció en 11 películas dirigidas por Masaki Kobayashi, incluida la trilogía The Human Condition, en la que interpretó al personaje principal Kaji, además de Harakiri, Samurai Rebellion y Kwaidan.

Nakadai trabajó con algunos de los cineastas más conocidos de Japón, protagonizando o coprotagonizando cinco películas dirigidas por Akira Kurosawa, además de participar en importantes películas dirigidas por Hiroshi Teshigahara (The Face of Another), Mikio Naruse (When a Woman Ascends the Stairs), Kihachi Okamoto (Kill! y The Sword of Doom), Hideo Gosha (Goyokin), Shirō Toyoda (Portrait of Hell) y Kon Ichikawa (Enjō y Odd Obsession).

Nakadai en su icónico papel del daimyo Hidetora Ichimonji en 'Ran'(1985)

Nakadai creció en una familia muy pobre y no podía pagar una educación universitaria, lo que lo llevó a comenzar a actuar. Se aficionó a los musicales de Broadway y viajaba una vez al año a la ciudad de Nueva York para verlos. Nakadai trabajaba como empleado de una tienda en Tokio antes de que un encuentro casual con el director Masaki Kobayashi lo llevara a ser elegido para la película The Thick Walled Room. Al año siguiente, hizo un breve y no acreditado cameo en Seven Samurai de Akira Kurosawa, donde se le ve durante unos segundos como un samurái caminando por la ciudad. El papel de Nakadai en Seven Samurai fue técnicamente su debut como El lanzamiento de The Thick-Walled Room se retrasó tres años debido a un tema controvertido. Su mayor avance como actor se produjo cuando le dieron el papel de Jo, un joven yakuza en Black River, otra película dirigida por Kobayashi. Nakadai continuó trabajando con Kobayashi en la década de 1960 y ganó su primer premio Blue Ribbon por su papel en Harakiri (su favorito personal entre sus propias películas) como el anciano rōnin Hanshiro Tsugumo.

'La condición humana'(1959)

Nakadai apareció en dos películas más de Kurosawa de la década de 1980. En Kagemusha Nakadai interpreta tanto al ladrón titular convertido en doble de cuerpo como al famoso daimyō Takeda Shingen, a quien el ladrón tiene la tarea de hacerse pasar. Este doble papel lo ayudó a ganar su segundo premio Blue Ribbon al Mejor Actor. En Ran Nakadai

interpreta a otro daimyo, Hidetora Ichimonji (basado libremente en King Lear de la obra de Shakespeare King Lear e inspirado en el histórico daimyo Mōri Motonari).

Enseñó y entrenó a jóvenes actores prometedores, incluidos Kōji Yakusho, Mayumi Wakamura, Tōru Masuoka, Azusa Watanabe, Kenichi Takitō y otros.

En 2015 recibió la Orden de la Cultura.

Filmografía

Año	Título en inglés	Rol	Director
1953	The Thick Walled Room	Prisoner	Masaki Kobayashi
1954	Seven Samurai	Samurai Wandering Through Town	Akira Kurosawa
1956	Hi no tori	Keiichi Naganuma	Umetsugu Inoue
	Hadashi no Seishun	Yūji Wada	Senkichi Taniguchi
	Sazae-san	Norisuke Namino	Nobuo Aoyagi
	Oshidori no Ma	Andō	Keigo Kimura
1957	Black River	Joe	Masaki Kobayashi
	Oban	Shin-don	Yasuki Chiba
	Untamed	Kimura	Mikio Naruse
	Hikage no Musume	Motohashi	Shūe Matsubayashi
	Zoku Oban: Fuun hen	Shin-don	Yasuki Chiba
	A Dangerous Hero (Kiken na eiyu)	Imamura	Hideo Suzuki
	Zokuzoku Oban: Dotou hen	Shin-don	Yasuki Chiba
	Sazae's Youth (Sazae-san no seishun)	Norisuke Namino	Nobuo Aoyagi
1958	A Boy and Three Mothers	Kensaku	Seiji Hisamatsu
	All About Marriage (Kekkon no subete)	Akira Nakayama	Kihachi Okamoto
	Go and Get It (Buttsuke honban)	Hara	Kozo Saeki
	Enjō	Togari	Kon Ichikawa
	Naked Sun	Jirō Maeda	Miyoji Ieki
1959	The Human Condition: No Greater Love	Kaji	Masaki Kobayashi
	Odd Obsession	Kimura	Kon Ichikawa
	The Human Condition: Road to Eternity	Kaji	Masaki Kobayashi
	Yaju shisubeshi	Kunihiko Date	Eizo Sugawa
	Three Dolls in Ginza (Ginza no onéchan)	Kyōsuke Tamura	Toshio Sugie
	An'ya Kōro	Kaname	Shirō Toyoda
1960	When a Woman Ascends the Stairs	Kenichi Komatsu	Mikio Naruse
	Daughters, Wives, and a Mother (Musume tsuma haha)	Shingo Kuroki	Mikio Naruse
	The Blue Beast (Aoi yaju)	Yasuhiko Kuroki	Hiromichi Horikawa
	Get 'em All ("Minagoroshi no uta" yori kenju-yo saraba!)	Tsubota	Eizō Sugawa
1961	As a Wife, As a Woman (Tsuma to shite onna to shite)	Minami	Mikio Naruse
	Yojimbo	Unosuke	Akira Kurosawa
	The Human Condition: A Soldier's Prayer	Kaji	Masaki Kobayashi

Año	Título en inglés	Rol	Director
	Kumo ga chigieru toki	James Kimura	Heinosuke Gosho
	Immortal Love	Heibei	Keisuke Kinoshita
1962	Sanjuro	Muroto Hanbei	Akira Kurosawa
	Love Under the Crucifix (Oginsama)	Takayama Ukon	Kinuyo Tanaka
	The Inheritance (Karami-ai)	Kikuo Furukawa	Masaki Kobayashi
	Harakiri	Tsugumo Hanshirō	Masaki Kobayashi
	Madame Aki	Uojirō Tatsumi	Shirō Toyoda
1963	High and Low	Chief Detective Tokura	Akira Kurosawa
	Pressure of Guilt (Shiro to kuro)	Ichirō Hamano	Hiromichi Horikawa
	The Legacy of the 500,000 (Gojuman-nin no isan)	Mitsuru Gunji	Toshiro Mifune
	Miren	Ryōta Kinoshita	Yasuki Chiba
	A Woman's Life (Onna no rekishi)	Takashi Akimoto	Mikio Naruse
1964	Arijigoku sakusen	Ishiki	Takashi Tsuboshima
	Kwaidan	Minokichi	Masaki Kobayashi
1965	Saigo no shinpan	Jirō	Hiromichi Horikawa
	Fort Graveyard (Chi to suna)	Sakuma	Kihachi Okamoto
	Illusion of Blood	Iemon	Shirō Toyoda
1966	Cash Calls Hell (Gohiki no shinshi)	Oida	Hideo Gosha
	The Sword of Doom	Ryunosuke Tsukue	Kihachi Okamoto
	The Face of Another	Mr. Okuyama	Hiroshi Teshigahara
	The Daphne (Jinchoge)	Professor Kanahira	Yasuki Chiba
1967	The Age of Assassins (Satsujin kyo jidai)	Shinji Kikyo	Kihachi Okamoto
	Kojiro	Miyamoto Musashi	Hiroshi Inagaki
	Samurai Rebellion	Asano Tatewaki	Masaki Kobayashi
	Japan's Longest Day	Narrator	Kihachi Okamoto
1968	Today We Kill, Tomorrow We Die!	James Elfego	Tonino Cervi
	Kill!	Genta	Kihachi Okamoto
	Admiral Yamamoto	Narrator	Seiji Maruyama
	The Human Bullet	Narrator	Kihachi Okamoto
1969	Goyokin	Magobei	Hideo Gosha
	Eiko's 5000 Kilograms (Eiko e no 5,000 kiro)	Takeuchi	Koreyoshi Kurahara
	Battle of the Japan Sea	Akashi Motojiro	Seiji Maruyama
	Hitokiri	Takechi Hanpeita	Hideo Gosha
	Blood End (Tengu-to)	Sentarō	Satsuo Yamamoto
	Portrait of Hell	Yoshihide	Shirō Toyoda
1970	Duel at Ezo (Ezo yakata no ketto)	Daizennokami Honjo	Kengo Furusawa
	Bakumatsu	Nakaoka Shintarō	Daisuke Itō

Año	Título en inglés	Rol	Director
	The Scandalous Adventures of Buraikan	Kataoka Naojirō	Masahiro Shinoda
	Zatoichi Goes to the Fire Festival	Ronin	Kenji Misumi
	Will to Conquer (Tenka no abarembo)	Yoshida Tōyō	Seiji Maruyama
1971	Inn of Evil (Inochi boni furo)	Sadashichi	Masaki Kobayashi
	Battle of Okinawa	Colonel Hiromichi Yahara	Kihachi Okamoto
	The Wolves (Shussho Iwai)	Seji Iwahashi	Hideo Gosha
1973	Osho	Sekine	Hiromichi Horikawa
	The Human Revolution	Nichiren	Toshio Masuda
	Rise, Fair Sun	Sakuzo	Kei Kumai
1974	Karei-naru Ichizoku	Teppei Manpyō	Satsuo Yamamoto
1975	The Gate of Youth (Seishun no mon)	Jūzō Ibuki	Kirio Urayama
	Tokkan	Hijikata Toshizō	Kihachi Okamoto
	I Am a Cat (Wagahai wa neko de aru)	Kushami Chin'no	Kon Ichikawa
	Kinkanshoku	Yasuo Hoshino	Satsuo Yamamoto
1976	Banka	Setsuo Katsuragi	Yoshisuke Kawasaki
	Zoku ningen kakumei	Nichiren	Toshio Masuda
	Fumō Chitai	Tadashi Iki	Satsuo Yamamoto
1977	Sugata Sanshiro	Shōgorō Yano	Kihachi Okamoto
1978	Blue Christmas	Minami	Kihachi Okamoto
	Rhyme of Vengeance (Jo-oh-bachi)	Ginzo Daidoji	Kon Ichikawa
	Bandits vs. Samurai Squadron	Kumokiri Nizaemon	Hideo Gosha
	Hi no Tori (Hi no tori)	Ninigi	Kon Ichikawa
1979	Hunter in the Dark (Yami no karyudo)	Gomyo Kiyoemon	Hideo Gosha
1980	Kagemusha	Takeda Shingen / Kagemusha	Akira Kurosawa
	The Battle of Port Arthur (also known as 203 kochi)	General Nogi Maresuke	Toshio Masuda
1981	Willful Murder	Yashiro	Kei Kumai
1982	Onimasa	Masagoro Kiryuin	Hideo Gosha
1984	Fireflies in the North	Takeshi Tsukigata	Hideo Gosha
1985	Ran	Lord Hidetora Ichimonji	Akira Kurosawa
	The Empty Table (Shokutaku no nai ie)	Nobuyuki Kidoji	Masaki Kobayashi
1986	Atami satsujin jiken	Denbei Nikaido	Kazuo Takahashi
1987	Hachiko Monogatari	Hidejiro Ueno	Seijirō Kōyama
1988	Return from the River Kwai	Major Harada	Andrew V. McLaglen
	Oracion (Yushun)	Heihachiro Wagu	Shigemichi Sugita
1989	Four Days of Snow and Blood (Ni-ni-roku)	Hajime Sugiyama	Hideo Gosha
1991	Heat Wave (Kagero)	Tsunejiro Murai	Hideo Gosha
	Florence My Love	Sakazaki	Seiji Izumi
1992	The Wicked City	Daishu (Yuen Tai Chung)	Mak Tai-Kit

Año	Título en inglés	Rol	Director
	Basara – The Princess Goh (Goh-hime)	Furuta Oribe	Hiroshi Teshigahara
	Tōki Rakujitsu	Sakae Kobayashi	Seijirō Kōyama
1993	Lone Wolf and Cub: Final Conflict	Yagyu Retsudo	Akira Inoue
	Summer of the Moonlight Sonata (Gekko no natsu)	Kazama (postwar)	Seijirō Kōyama
1995	East Meets West	Katsu Rintarō	Kihachi Okamoto
1996	Miyazawa Kenji sono ai	Seijirō Miyazawa	Seijirō Kōyama
1999	After the Rain	Tsuji Gettan	Takashi Koizumi
	Spellbound	Hideaki Sasaki	Masato Harada
2001	Vengeance for Sale (Sukedachi-ya Sukeroku)	Umetaro Katakura	Kihachi Okamoto
2002	To Dance With the White Dog (Shiroi inu to Waltz wo)	Eisuke Nakamoto	Takashi Tsukinoki
	Dawn of a New Day: The Man Behind VHS	Konosuke Matsushita	Kiyoshi Sasabe
2003	Like Asura	Kotaro Takezawa	Yoshimitsu Morita
2005	Yamato	Katsumi Kamio (75 years old)	Junya Sato
2006	The Inugamis	Sahei Inugami	Kon Ichikawa
2009	Listen to My Heart	Kyozo Hayami	Shinichi Mishiro
2010	Haru's Journey	Tadao Nakai	Masahiro Kobayashi
	Zatoichi: The Last	Tendo	Junji Sakamoto
2012	Until The Break Of Dawn	Sadayuki Akiyama	Yūichirō Hirakawa
2013	Human Trust	Nobuhiko Sasakura	Junji Sakamoto
2015	Yuzuriha no koro	Kenichiro Miya	Mineko Okamoto
2017	Lear on the Shore	Chōkitsu Kuwabatake	Masahiro Kobayashi
2018	The Negotiator: Behind The Reversion of Okinawa	Narrator	Tsuyoshi Yanagawa
2022	The Pass: Last Days of the Samurai	Makino Tadayuki	Takashi Koizumi

40. Takako Irie

Takako Irie (入江たか子, Irie Takako, 7 de febrero de 1911 - 12 de enero de 1995) fue una actriz de cine japonesa. Nacida en Tokio en el seno de la familia aristocrática Higashibōjō (su nombre de nacimiento era Hideko Higashibōjō (東坊城英子, Higashibōjō Hideko)), se graduó en Bunka Gakuin antes de debutar como actriz en Nikkatsu en 1927. Se convirtió en una estrella importante, incluso comenzando su propia productora, Irie Productions, en 1932. Una de las obras maestras del cine mudo de Kenji Mizoguchi, The Water Magician, fue producido en esa compañía con Irie como protagonista. Apareció en muchos anuncios, así como en abanicos y otros productos comerciales. Irie también fue el tema de una pintura de pantalla plegable del artista de Nihonga Nakamura Daizaburō, que apareció en el Teiten (Exposición Imperial) de 1930, y que hoy se encuentra en la colección del Museo de Arte de Honolulu; También se produjeron muñecos de juguete basados en esta imagen.

'Hilo blanco de la cascada',(1933). Takako Irie (derecha) y Kumeko Urabe (izquierda)

En el período de posguerra, Irie se hizo conocida como una "actriz de gato fantasma" (bakeneko joyū) por aparecer en una serie de películas de kaidan (historias de fantasmas). Uno de sus últimos papeles memorables fue en Sanjuro de Akira Kurosawa, donde interpreta a la esposa de Mutsuta, la dama que advierte a Sanjuro (Toshirō Mifune) que "la mejor espada permanece en su vaina".

Su esposo, Michiyoshi Tamura, era productor de cine. Su hija, Wakaba Irie, también es actriz. El hermano de Irie, Yasunaga Higashibōjō, fue director de cine y guionista.

Su apodo es "Otaka". En el momento del debut cinematográfico de Irie, se inventó la palabra de moda "chica moderna" y, según Hiroshi Inagaki, Irie "se veía bien con ropa occidental, tanto que se la llamó representante de eso, pero su figura del estilo furisode era aún más hermosa". Dice. Su debut en el drama histórico "Genroku 13" fue invitado por Chiezo Kataoka, pero en esta película, Chiezo se enamoró por completo de Irie y dijo: *"Tienes dientes dobles, tienes una voz nasal"*. El director Inagaki también intervino entre los dos, pero al final, los deseos de Chiezo no se pudieron cumplir, e Irie se casó con Michimi Tamura al año siguiente.

Con respecto a Kazuo Hasegawa, dijo: *"Todavía recuerdo cómo fue muy amable y cómo amablemente me advirtió en ese dialecto de Kioto". "Mi hábito, es decir, 'Oh, eres tan duro', y mientras siempre decía eso, me enseñaron varias cosas cuidadosamente".*

'Hilo blanco de la cascada'(1933). Tokihiko Okada (izquierda) y Takako Irie

Cuando Irie hizo su debut, aún no era común que las actrices usaran pestañas o rímel, por lo que los métodos de maquillaje y el vestuario se mantuvieron en secreto tanto para hombres como para actrices. Irie se afeitó las cejas y preparó varios tipos de cejas, que cambió según el papel y la expresión facial. Esto se mantuvo en secreto, e Hiroshi Inagaki aprendió esta técnica de boca en boca mucho más tarde.

Con su elegante belleza y proporciones modernas, se convirtió en una gran estrella y fue elogiada como "Reina de la pantalla grande" y "Miss Japón". Para los actores masculinos antes y durante la Segunda Guerra, coprotagonizar con ella fue el mayor honor para un actor.

Hideko Takamine nació y se crió de manera completamente diferente, pero se llevaban bien y tenían una relación de hermanas. Después de la guerra, tuvo que aparecer en un espectáculo realizado para el ejército estadounidense por orden del gobierno. Se dice que Irie, que no podía soportar a su hermana pequeña, Hideko, que estaba perdida porque tenía media barriga, desató su propio impermeable y lo convirtió en un hermoso vestido largo en una noche. Además, describe a Irie, quien tiene la triple amenaza de apariencia, dignidad y antecedentes familiares, como una de las tres mujeres más bellas de la historia del cine japonés, junto con Setsuko Hara e Isuzu Yamada.

Durante el período de transición del período del cine mudo al período del cine sonoro, fue una de las actrices que lo pasó mal, desconcertada por los cambios en la vocalización de las líneas y el entorno de grabación.

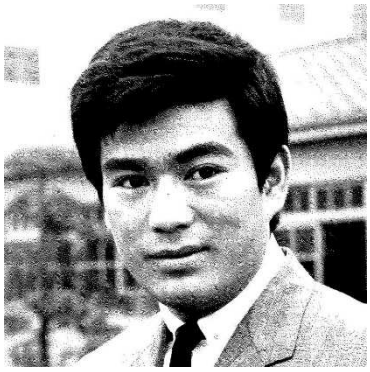
‘Cincuenta y tres estaciones del gato misterioso’(1956).

Debido a la desgracia de su familia, su propia enfermedad y el resentimiento de Mizoguchi, quien se convirtió en una directora popular, su popularidad declinó después de la guerra, pero amplió su rango de actuación, e incluso después de eso, se hizo conocida como la 'actriz bakeneko' en películas de historias de fantasmas.

Filmografía selecta

- Tokyo March (1929)
- The Water Magician (1933)
- Sincerity (1939)
- The Most Beautiful (1944)
- Odoroki ikka (1949)
- Ghost of Saga Mansion (1953)
- Ghost-Cat of Arima Palace (1953)
- Ghost Cat of Yonaki Swamp (1957)
- Sanjuro (1962)
- Toki o Kakeru Shōjo (1983)

41. Sonny Chiba



Shinichi Chiba (千葉真一, Chiba Shin'ichi, nacido Sadaho Maeda; 22 de enero de 1939 - 19 de agosto de 2021), conocido internacionalmente como Sonny Chiba, fue un actor y artista marcial japonés. Chiba fue uno de los primeros actores en alcanzar el estrellato a través de sus habilidades en las artes marciales, inicialmente en Japón y luego ante una audiencia internacional.

Nacido en Fukuoka, Chiba jugó una variedad de deportes en la escuela secundaria, incluidos el béisbol y el voleibol. También practicó gimnasia y participó en el Festival Nacional de Deportes de Japón en su tercer año. Cuando era estudiante universitario, aprendió artes marciales, obtuvo un cinturón negro en Kyokushin Karate en 1965 y luego recibió un cuarto grado en 1984.

La carrera de Chiba comenzó en la década de 1960, cuando protagonizó dos programas de superhéroes tokusatsu. En su primer papel, reemplazó a Susumu Wajima como el personaje principal Kōtarō Ran/Seven Color Mask en Seven Color Mask (Nana-iro kamen) en la segunda mitad de la serie. Sin embargo, su gran papel fue en la película de 1974 The Street Fighter. Antes de retirarse, Chiba había protagonizado Kill Bill: Volumen 1 y The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Chiba murió por complicaciones de la variante Delta de COVID-19 el 19 de agosto de 2021, a los 82 años.

Nacido como Sadaho Maeda (前田禎穂, Maeda Sadaho), usó el nombre artístico "Chiba Shinichi" a lo largo de su carrera profesional. Cuando New Line Cinema estrenó la película Gekitotsu! Satsujin Ken (激突!殺人拳) en los Estados Unidos en 1974, lo retitularon The Street Fighter y anunciaron a su estrella como Sonny Chiba. Más tarde, Chiba modificó el nombre a "JJ Sonny Chiba", donde las iniciales significaban "Justicia Japón". Después de aparecer en el drama de taiga Fūrin Kazan en noviembre de 2007, anunció el retiro del nombre artístico "Shinichi Chiba"; de ahora en adelante fue catalogado como "JJ Sonny Chiba" como actor y Rindō Wachinaga (和千永倫道, Wachinaga Rindō) como director de cine.

Chiba en 'La invasión de los hombres de Neptuno', 1961

Chiba nació en Fukuoka, la tercera de cinco hijos. Su padre era piloto del Servicio Aéreo del Ejército Imperial Japonés; su madre, originaria de la prefectura de Kumamoto, había competido en atletismo en su juventud. Cuando tenía cuatro años, su padre fue trasladado a Kisarazu, Chiba, y la familia se mudó a Kimitsu, Prefectura de Chiba.

Después de que Chiba fuera a la escuela secundaria en Kimitsu, el profesor de educación física le aconsejó que hiciera gimnasia artística. También le apasionaban los deportes de pista y campo, el béisbol y el voleibol. Participó en esos cuatro campeonatos deportivos de la prefectura de Chiba. En la escuela secundaria, Chiba se dedicó a la gimnasia artística y ganó el Festival Nacional de Deportes de Japón en su tercer año. Le gustaba ver películas, incluidas películas occidentales como Shane y High Noon.

Chiba fue a la Universidad de Ciencias del Deporte de Nippon en 1957. Era un candidato serio para un lugar en el equipo olímpico japonés en su adolescencia hasta que quedó fuera de juego por una lesión en la espalda. Mientras era estudiante universitario, comenzó a estudiar artes marciales con el renombrado maestro de Kyokushin Karate Masutatsu "Mas" Oyama (a quien luego interpretó en una trilogía de películas), lo que lo llevó a obtener

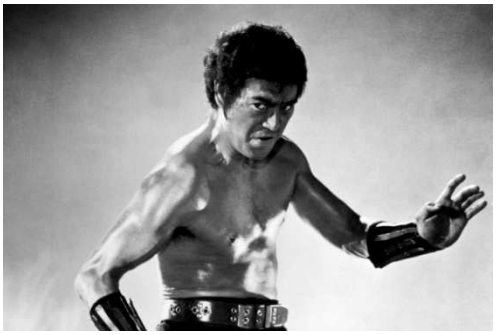
un cinturón negro de primer grado el 15 de octubre de 1965, recibiendo luego un cuarto grado el 20 de enero de 1984.

En algún momento alrededor de 1960, fue descubierto en una búsqueda de talentos (llamada "New Face") por el estudio de cine Toei, y poco después comenzó su carrera en la pantalla. El CEO de Toei en ese momento le dio el nombre artístico de "Shinichi Chiba".

Chiba en 'Detective a la deriva: Tragedia en el Valle Rojo',(1961)

Su carrera como actor comenzó en televisión, protagonizando dos programas de superhéroes tokusatsu, primero reemplazando a Susumu Wajima como el personaje principal Kōtarō Ran/Seven Color Mask en Seven Color Mask (Nana-iro kamen) en la segunda mitad de la serie y luego interpretando a Gorō. Narumi/Mensajero de Allah en Messenger of Allah (Allah no Shisha). Protagonizó la película de ciencia ficción de 1961 Invasion of the Neptune Men y la primera película de Kinji Fukasaku, Drifting Detective: Tragedy in the Red Valley, que marcó el comienzo de una larga serie de colaboraciones para los dos. Durante la década siguiente, participó principalmente en thrillers criminales. Para 1970, Chiba había comenzado su propia escuela de formación para aspirantes a actores de cine de artes marciales y dobles conocida como JAC (Japan Action Club), con el fin de desarrollar el nivel de técnicas y secuencias de artes marciales utilizadas en el cine y la televisión japoneses. Hoy en día, la organización se conoce como Japan Action Enterprise (JAE). Protagonizó Karate Kiba (Bodyguard Kiba) en 1973, que fue su primera película de artes marciales. El gran éxito internacional de Chiba fue The Street Fighter(1974) que fue presentada al público occidental (doblada al inglés) por New Line Cinema. La película y sus secuelas lo establecieron como el actor de artes marciales japonés reinante en el cine internacional durante las próximas dos décadas. Fue el fundador de New Line Cinema, Robert Shaye, quien le dio a Chiba el nombre en inglés "Sonny", que Chiba adoptaría como propio (principalmente para proyectos no japoneses) a partir de ese momento.

Los proyectos posteriores de Chiba incluyeron imágenes como The Bullet Train (1975), Karate Warriors (1976), Doberman Cop (1977), Golgo 13: Assignment Kowloon (1977) y The Assassin (1977). También volvió ocasionalmente al género de ciencia ficción, en películas como Message from Space (1978). También comenzó a protagonizar algunos jidaigeki como Shogun's Samurai (1978), The Fall of Ako Castle (1978), GI Samurai (1979), Shadow Warriors (1980) y Samurai Reincarnation (1981). No sólo fue actor en sino también coordinador de dobles de GI Samurai, Burning Brave (1981) y Shogun's Shadow (1989). Fue productor ejecutivo y director de Yellow Fangs (1990) y también dirigió y protagonizó Oyaji (2007).



Chiba interpretó a Yagyū Jūbei Mitsuyoshi varias veces, primero en la película de 1978 Shogun's Samurai y en su nueva versión de la serie de televisión The Yagyu Conspiracy, que se emitió de 1978 a 1979. Luego apareció como Jūbei en la serie de televisión Yagyū Abaretabi, que se emitió de 1980 a 1981 y en la película Samurai Reincarnation (Makai Tensho) de 1981 y su versión teatral musical Yagyu Jubei Makai Tensho. Luego repitió su papel

de Jūbei en la segunda temporada de Yagyū Abaretabi, esta vez titulada Yagyū Jūbei Abaretabi, que se emitió de 1982 a 1983. Unos años más tarde volvió a interpretar a Jūbei en Iemitsu, Hikoza e Isshin Tasuke: A National Crisis, una película para televisión que se emitió en 1989. Su última aparición como Jūbei fue en 2 películas directas a DVD tituladas Sarutobi Sasuke and the Army of Darkness 3: Wind Chapter y Sarutobi Sasuke and the Army of Darkness 4: Fire Chapter en 2005. Otros papeles destacados de la televisión japonesa para Chiba fueron los líderes ninja Hattori Hanzō III, Tsuge Shinpachi, Tarao Hanzō y Hattori Hanzō XV en varias temporadas de Shadow Warriors TV. serie y Hattori Hanzō I en la continuación de la serie directa a DVD de 2003 Shin Kage no Gundan (New Shadow Warriors).

Chiba estaba aún más ocupada en la década de 1980, haciendo docenas de películas e incursionando en la televisión, y con papeles en aventuras de alto perfil como la popular película basada en cómics de Hong Kong The Storm Riders (1998), protagonizada junto a Ekin Cheng y Aarón Kwok. Su fama en Japón no disminuyó hasta la década de 1990.

A sus cincuenta años, el actor retomó su trabajo como coreógrafo de secuencias de artes marciales. En los albores del siglo XXI, Chiba estaba tan ocupado como siempre en los largometrajes y también protagonizaba su propia serie en Japón. Los papeles en Deadly Outlaw: Rekka de Takashi Miike y su trabajo con los directores Kenta y Kinji Fukasaku en Battle Royale II efectivamente cerraron la brecha entre las leyendas de culto cinematográficas modernas y de antaño. La perdurable carrera en pantalla de Chiba recibió un homenaje cuando apareció en un papel clave como Hattori Hanzo, el dueño de un restaurante de sushi y artesano de espadas samurái retirado, en la épica venganza sangrienta del director Quentin Tarantino Kill Bill: Volumen I en 2003.

Chiba protagonizó más de 125 películas para Toei Studios y ha ganado numerosos premios en Japón por su actuación.

Hattori Hanzo

Filmografía

Año	Título en inglés	Rol
1961	Police Department Story: Alibi (警視庁物語不在証明(ありばい))	Detective Nakagawa
	Police Department Story: The 15 Year Old Woman (警視庁物語十五才の女)	Detective Nakagawa
	Drifting Detective: Tragedy in the Red Valley (風来坊探偵赤い谷の惨劇)	Gorō Saionji
	Drifting Detective: Black Wind in the Harbor (風来坊探偵岬を渡る黒い風)	Gorō Saionji
	Invasion of the Neptune Men (宇宙快速船)	Shinichi Tachibana/Iron Sharp
	Vigilante in the Funky Hat (ファンキーハットの快男児)	Ichirō Tenka
	Police Department Story: Twelve Detectives (警視庁物語十二人の刑事)	Detective Nakagawa

Año	Título en inglés	Rol
	Vigilante in the Funky Hat: The 20,000,000 Yen Arm (ファンキーハットの快男児二千万円の腕)	Ichirō Tenka
	Shinto Boss Series: Employee Ishimatsu Is the Man (進藤の社長シリーズ石松社員は男でござる)	Nagashima
1962	The Kamikaze (南太平洋波高し)	Yūki
	Love School (恋愛学校ラブ・スクール)	Shinichi Kogure
	Escape: The 2/26 Incident (二・二六事件脱出)	Private First Class Shinohara
	For Love, the Sun, and the Gang (恋と太陽とギャング)	Yamauchi
	Higher Than the Stars in the Sky (あの空の果てに星はまたゝく)	Yoshio Horimoto
	Tragedy of Twins (残酷な月)	Masaki
	Four Sisters (山麓)	Shinkichi Hayami
	Mid-August Commotion (八月十五日の動乱)	Dr. Ōmori
	Gang vs. G-Men (ギャング対 G メン)	Osamu Kaji
	The Gambler (王将)	Mōri
	The Terrifying Witch (恐怖の魔女)	Daisuke Shirono
1963	Twins Searching for Mother (こまどりのりんごっ子姉妹)	Ume-san
	President Jiro and Employee Ishimatsu: Yasugi Bushi Road (次郎長社長と石松社員安来ぶし道中)	Hiroshi Shiomi
	The Violent Underworld (暴力街)	Kazuo Ichinoki
	Special Tactical Police (特別機動捜査隊)	Detective Naitō
	Twins in the Meadow (こまどり姉妹未練ごころ)	Kenichi Tomizawa
	Judo for Life (柔道一代)	Shirō Hongō
	Special Tactical Police 2 (特別機動捜査隊東京駅に張り込め)	Detective Naitō
	Lure of A Killer (殺人鬼の誘惑)	Daisuke Jōno
	Gambler Tales of Hasshu: A Man's Pledge (八州遊侠伝男の盃)	Satarō
	The Chivalrous of Asakusa (浅草の侠客)	Shinsuke Hayama
	The Navy	Takao Mutaguchi

Año	Título en inglés	Rol
	(海軍)	
	Song of the Yakuza (やくざの歌)	Shunji Nitta
	Gang Chusingura (ギャング忠臣蔵)	Shichirō Yatō
	White Ball (白い熱球)	Yōta Ogiwara
	Life of Blackmail (わが恐喝の人生)	Gorō Ozawa
1964	Decree from Hell (地獄命令)	Shinichi Ōmatsu
	Judo for Life: The Devil of Kodokan (柔道一代講道館の鬼)	Shirō Hongō
	Tokyo Untouchable: Prostitution Underground Organization (東京アンタッチャブル売春地下組織)	Yoshio Hamada
	Here Because of You (君たちがいて僕がいた)	Makoto Yabuki
	Dragon and Tiger Generation (竜虎一代)	Shinichi Matsuhashi
1965	Singing to Those Clouds (あの雲に歌おう)	Jun Tonomura
	That Cute Girl (可愛いあの娘)	Morimoto
	Hey, Clouds! (おゝい、雲!)	Saburō Tatsumi
	Tale of Japanese Burglars (にっぽん泥棒物語)	Attorney Ōki
	The Fugitive (逃亡)	Saburō Tateishi
	Yakuza G-Men: Meiji Underworld (やくざ G メン明治暗黒街)	Tōru Shibayama
	A Villain's Code Of Honor (無頼漢仁義)	Sōichi Jinnai
	Abashiri Prison: Hokkai Territory (網走番外地北海篇)	Hayama
1966	Bitches of the Night (夜の牝犬)	Tatsuo Ōtsuki
	Kamikaze Man: Duel at Noon (カミカゼ野郎真昼の決斗)	Ken Mitarai
	Terror Beneath the Sea (海底大戦争)	Ken Abe
	Abashiri Prison: Duel in the South (網走番外地南国の対決)	Tanimura
	Dash to the Sun (太陽に突っ走れ)	Takashi Shindō
	Game of Chance (浪曲子守唄)	Bungo Endō

Año	Título en inglés	Rol
	Ōgon Bat (黄金バット)	Dr. Yamatone
1967	Soshiki Bōryoku (組織暴力)	Shinji Takasugi
	Game of Chance 2 (続浪曲子守唄)	Bungo Endō
	Diaries of the Kamikaze (あゝ同期の桜)	Second Sub-lieutenant Hanzawa
	The North Sea Chivalry (北海遊侠伝)	Shūichi Aida
	King of Gangsters (ギャングの帝王)	Matsumoto
	Game of Chance 3 (出世子守唄)	Bungo Endō
	Kawachi Chivalry (河内遊侠伝)	Komakichi Sugimoto
1968	Human Torpedoes: Kaiten Special Attack Force (人間魚雷あゝ回天特別攻撃隊)	Chief navigator Takiguchi
	Army Intelligence 33 (陸軍諜報 33)	Kazuo Yamamoto
	The Young Eagles of the Kamikaze (あゝ予科練)	Second Sub-lieutenant Kodama
1969	Delinquent Boss: Ocho the She-Wolf (不良番長猪の鹿お蝶)	Mitsuo Fujiki
	Memoir of Japanese Assassinations (日本暗殺秘録)	Tadashi Onuma
1970	Yakuza Deka (やくざ刑事)	Shirō Hayata
	Yakuza Cop 2: Marijuana Trafficking Syndicate (やくざ刑事マリファナ密売組織)	Shirō Hayata
	The Last Suicide Squad (最後の特攻隊)	Captain Mishima
1971	Yakuza Cop 3: Poison Gas Affair (やくざ刑事恐怖の毒ガス)	Shirō Hayata
	Yakuza Cop 4: No Epitaphs for Us (やくざ刑事俺たちに墓はない)	Shirō Hayata
1972	Yakuza Wolf: I Perform Murder (狼やくざ殺しは俺がやる)	Gōsuke Himuro
	Vice G-Men (麻薬売春 G メン)	Yasuo Kikuchi
	Wandering Ginza Butterfly 2: She-Cat Gambler (銀蝶流れ者牝猫博奕)	Ryūji Azuma
	Yakuza Wolf 2: Extend My Condolences (狼やくざ葬いは俺が出す)	Tōru Ibuki
	Vice G-Men 2: Terrifying Flesh Hell (麻薬売春 G メン恐怖の肉地獄)	Haruo Kikuchi
1973	Battles Without Honor and Humanity: Deadly Fight in Hiroshima	Katsutoshi Ōtomo

Año	Título en inglés	Rol
	(仁義なき戦い広島死闘篇)	
	Karate Kiba (ボディガード牙)	Naoto Kiba
	Tokyo-Seoul-Bangkok Drug Triangle (東京-ソウル-バンコック実録麻薬地帯)	Tatsuya Wada
	Karate Kiba 2 (ボディガード牙必殺三角飛び)	Naoto Kiba
1974	The Street Fighter (激突! 殺人拳)	Takuma Tsurugi
	Return of the Street Fighter (殺人拳 2)	Takuma Tsurugi
	Military Spy School (ルバング島の奇跡陸軍中野学校)	Ichirō Kikuchi
	The Executioner (直撃! 地獄拳)	Ryūichi
	Sister Street Fighter (女必殺拳)	Seiichi Hibiki
	The Street Fighter's Last Revenge (逆襲! 殺人拳)	Takuma Tsurugi
	The Executioner II: Karate Inferno (直撃地獄拳大逆転)	Ryūichi
1975	Killing Machine (少林寺拳法)	Doshin So
	Young Nobility: Maki of the 13 Steps (若い貴族たち 13 階段のマキ)	Kenichi Hyūga
	Wolfguy: Enraged Lycanthrope (ウルフガイ燃えろ狼男)	Akira Inugami
	The Bullet Train (新幹線大爆破)	Aoki
	Champion of Death (けんか空手極真拳)	Masutatsu Ōyama
	Detonation: Violent Riders (爆発! 暴走族)	Tsugami
	New Battles Without Honor and Humanity: The Boss's Head (新仁義なき戦い組長の首)	Bartender
	The Defensive Power of Aikido (激突! 合気道)	Shinbei Natori
	Karate Bearfighter (けんか空手極真無頼拳)	Masutatsu Ōyama
1976	Dragon Princess (必殺女拳士)	Isshin Higaki
	Yokohama Underworld: Machine Gun Dragons (横浜暗黒街マシンガンの竜)	Keiichi Komatsu
	Karate Warriors (子連れ殺人拳)	Shūhei Sakata
	The Rugby Star (ラグビー野郎)	Rikio Ōtate

Año	Título en inglés	Rol
	Jail Breakers (脱走遊戯)	Wataru Kangi
	Okinawa Yakuza War (沖縄やくざ戦争)	Seigō Kunigami
1977	Yakuza War: The Japanese Don (やくざ戦争日本の首領)	Tsuneyoshi Sakota
	Soul of Chiba (激殺! 邪道拳)	Mu Yun Tek
	Hokuriku Proxy War (北陸代理戦争)	Hachirō Kanai
	Karate for Life (空手バカー代)	Mas Oyama
	Gambler's Code of Japan (日本の仁義)	Katsuji Kogure
	Doberman Cop (ドーベルマン刑事)	Jōji Kanō
	Torakku Yarō (トラック野郎・度胸一番星)	Jōji Niimura
	Golgo 13: Assignment Kowloon (ゴルゴ 13 九竜の首)	Golgo 13/Duke Tōgō
	Black Jack: The Visitor in the Eye (ブラック・ジャック瞳の中の訪問者)	Drunk
1978	Shogun's Samurai (柳生一族の陰謀)	Yagyū Jūbei Mitsuyoshi
	Message from Space (宇宙からのメッセージ)	Prince Hans
	Okinawa: The Ten Year War (沖縄 10 年戦争)	Chōyū Inami
	The Fall of Ako Castle (赤穂城断絶)	Kazuemon Fuwa
1979	Dead Angle (白昼の死角)	Yōsuke Ōta
	Hunter in the Dark (闇の狩人)	Samon Shimoguni
	The Resurrection of the Golden Wolf (蘇える金狼)	Mitsuhiko Sakurai
	G.I. Samurai (戦国自衛隊)	Lt. Yoshiaki Iba
1980	Virus (復活の日)	Dr. Yamauchi
	Shogun's Ninja (忍者武芸帖百地三太夫)	Shōgen Shiranui
1981	The Bushido Blade	Prince Ido
	Chanbara Graffiti (ちゃんばらグラフィティー斬る!)	
	Samurai Reincarnation (魔界転生)	Yagyū Jūbei Mitsuyoshi

Año	Título en inglés	Rol
	Roaring Fire (吼えろ鉄拳)	Shunsuke Tachikawa
	The Kamikaze Adventurer (冒険者カミカゼ -ADVENTURER KAMIKAZE-)	Daisuke Kamikaze
	The Blazing Valiant (燃える勇者)	
1982	Fall Guy (蒲田行進曲)	Himself
	Ninja Wars (伊賀忍法帖)	Yagyū Munetoshi
1983	Kabamaru the Ninja (伊賀野カバ丸)	Saizō Igano
	Legend of the Eight Samurai (里見八犬伝)	Dōsetsu Inuyama
1984	Kotaro to the Rescue (コータローまかりとおる!)	Moore County colonel
1985	The Last True Yakuza (最後の博徒)	Ryōzō Kanō
1986	Cabaret (キャバレー)	
1987	Sure Death 4: Revenge (必殺 4 恨みはらします)	Bunshichi Warabeya
1989	Tetsuro Tamba's Large Spiritual World (丹波哲郎の大霊界死んだらどうなる)	
	Shogun's Shadow (将軍家光の乱心激突)	Shōzaemon Iba
	Sensei (せんせい)	Makoto Ushiyama
1990	Yellow Fangs (リメインズ美しき勇者たち)	
1991	Gokudo Wars (極道戦争武闘派)	Takatsugu Kasai
1992	Fighting Fist (HAKEN 覇拳ふりむけば修羅)	Superintendent Yamada
	Aces: Iron Eagle III	Colonel Sueo Horikoshi
	A Mine Field (地雷原)	Hiromichi Takagi
	The Triple Cross (いつかギラギラする日)	Shiba
1994	Immortal Combat	Jiro 'J.J.' Jintani
1995	Body Count	Makoto
1998	The Storm Riders (風雲ストームライダーズ)	Lord Conqueror
2000	The Legend of the Flying Swordsman (小李飛刀之飛刀外傳)	'Dagger' Yuan-ba Li
	Born to Be King (勝者為王)	Ichio Kusakari

Año	Título en inglés	Rol
	Chinchiromai (ちんちろまい)	Takeshi Kuroda
2001	The Melancholy Hitman (悲しきヒットマン蒼き狼)	
	Akumyoh (悪名)	Tōyōzō Kuroshima
	Koroshi no Gundan (殺しの軍団)	Miyoshi
	Koroshi no Gundan 2 (殺しの軍団関西制圧への道)	Miyoshi
2002	Akumyoh 2 (悪名 2 ～荒ぶる喧嘩魂～)	Tōyōzō Kuroshima
	Deadly Outlaw: Rekka (実録安藤昇侠道伝烈火)	Yasunori Hijikata
	Yakuza of Legend: Chapter of Raging Fire (伝説のやくざボンノ烈火の章)	
	Don no Michi 6 (首領の道 6)	Takagi
2003	Don no Michi 7 (首領の道 7)	Takagi
	Don no Michi 8 (首領の道 8)	Takagi
	New Shadow Warriors (新・影の軍団)	Hattori Hanzō I
	Yakuza of Legend: Chapter of the Setting Sun (伝説のやくざボンノ落日の章)	
	New Shadow Warriors II (新・影の軍団 II)	Hattori Hanzō I
	Don no Michi 9 (首領の道 9)	Takagi
	Battle Royale II: Requiem (バトル・ロワイアル II 鎮魂歌)	Makio Mimura
	True Kyūshū Yakuza 1 (新実録・九州やくざ烈伝兇健と呼ばれた男)	Isoji Ōga
	New Shadow Warriors III (新・影の軍団 III 地雷火)	Hattori Hanzō I
	Kill Bill: Volume 1	Hattori Hanzō
	Namishō no Yamamoto-ja! Kenka Yakyū-hen (浪商のヤマモトじゃ! 喧嘩野球編)	
2004	New Shadow Warriors IV (新・影の軍団 IV 地雷火)	Hattori Hanzō I
	Kill Bill: Volume 2	Hattori Hanzō
	Zenidō (銭道)	Kōjirō Shinkai
	Zenidō 2 (銭道 2 借金地獄抜け道指南)	Kōjirō Shinkai
	Zenidō 3	Kōjirō Shinkai

Año	Título en inglés	Rol
	(銭道 3 なにわ金融指南)	
	New Boss of Japan (新・日本の首領)	Matsuo Takano
	New Boss of Japan 2 (新・新・日本の首領 II 非情篇)	Matsuo Takano
	New Boss of Japan 3 (新・新・日本の首領 III 激闘篇)	Matsuo Takano
	Survive Style 5+	Kazama
	Zenidō 4 (銭道 4 男と女の金融講座)	Kōjirō Shinkai
	Explosive City (爆裂都市)	Otosan
	Zenidō 5 (銭道 5 無限連鎖講)	Kōjirō Shinkai
2005	Zenidō 6 (銭道 6)	Kōjirō Shinkai
	New Shadow Warriors V (新・影の軍団 V 服部半蔵 VS 陰陽師)	Hattori Hanzō I
	New Shadow Warriors VI (新・影の軍団最終章)	Hattori Hanzō I
	Sarutobi Sasuke and the Army of Darkness 3: Wind Chapter (猿飛佐助闇の軍団 3 風の巻)	Yagyū Jūbei Mitsuyoshi
	Sarutobi Sasuke and the Army of Darkness 4: Fire Chapter (猿飛佐助闇の軍団 4 火の巻完結篇)	Yagyū Jūbei Mitsuyoshi
2006	The Fast and the Furious: Tokyo Drift	Boss Kamata
	Master of Thunder (マスター・オブ・サンダー決戦!! 封魔龍虎伝)	Genryū
	The Winds of God: Kamikaze	Nobutada Ōta
	True Kyūshū Yakuza 2 (実録九州やくざ抗争誠への道)	Isoji Ōga
2007	True Kyūshū Yakuza 3 (実録九州やくざ抗争誠への道完結編)	Isoji Ōga
	Oyaji (親父)	Ryūmichi Numata
2009	Sennen no Matsu (千年の松)	
	Sennen no Matsu 2 (千年の松完結篇)	
2012	Shura no Hanamichi (修羅の花道)	Yoshio Sutama
	Shura no Hanamichi 2 (修羅の花道 2)	Yoshio Sutama
	Gokudō no Monshō Part 18 (極道の紋章第十八章)	
	Sushi Girl	Sushi chef
2013	Nihon Tōitsu	Seizō Gonda

Año	Título en inglés	Rol
	(日本統一)	
	Nihon Tōitsu 2 (日本統一 2)	Seizō Gonda
2014	Shura no Denshō Araburu Kyō Inu (修羅の伝承荒ぶる凶犬)	Shūhei Akiyama
	Kabukichō High School (歌舞伎町はいすくーる)	Hakkaisan board chairman
	Kanto Gokudo Association Part 1 (関東極道連合会第一章)	
2015	Take a Chance	Miyamoto Musashi
	Kanto Gokudo Association Part 2 (関東極道連合会第二章)	
	April Fools (エイプリルフールズ)	Bōryokudan leader
	So-On: The Five Oyaji (騒音)	
2017	Gokudō Tenka Fubu Part 1 (極道天下布武第一幕)	Motonari Mōriya
	Teppen (頂点(てっぺん))	
	Gokudō Tenka Fubu Part 2 (極道天下布武第二幕)	Motonari Mōriya
	Teppen 2 (頂点(てっぺん) 2)	
	Teppen 3 (頂点(てっぺん) 3)	
	Shashin Koshien Summer in 0.5 Seconds (写真甲子園 0.5 秒の夏)	Chair workshop craftsman
	Gokudō Tenka Fubu Part 4 (極道天下布武第四幕)	Motonari Mōriya
2021	Bond of Justice: Kizuna	Jō

42. Sumiko Kurishima

Sumiko Kurishima (栗島すみ子 Kurishima Sumiko, 15 de marzo de 1902 – 16 de agosto de 1987) fue una actriz y maestra de danza tradicional japonesa. Kurishima es considerada la primera actriz de cine de Japón.

Kurishima era hija de Sagoromo Kurishima, quién era actor y periodista. Su tía, Fumiko Katsuragi, también era actriz. Empezó a hacer danza tradicional japonesa desde una edad temprana y en sus principios usaba el nombre de Kakō Mizuki. Kurishima empezó a actuar en el teatro, hizo un contrato con la compañía Shochiku en 1921 y debutó en la película de Henry Kotani The Poppy, que es una adaptación de una obra de Natsume Sōseki. Principalmente hacía papeles de heroína trágico en películas dirigidas por su esposo, Yoshinobu Ikeda, Kurishima es considerada la primera actriz de cine de Japón, se retiró de la actuación en 1938, pero continuó con su carrera como maestra de danza, convirtiéndose en la directora de su propia escuela.

En 1956, hizo una aparición especial en "Flowing" dirigida por Mikio Naruse, haciendo su primera aparición cinematográfica en 19 años. Esto se realizó con un deseo de Naruse, quien ha estado saliendo desde la era Kamata. Se ha convertido en una leyenda que entró en escena sin memorizar ninguna línea.

En 1968 recibió la Medalla con el Listón Morado.

De una foto publicitaria de 'Five Women' (1926). Desde la izquierda, Kurishima, Chieko Matsui, Yoshiko Kawada, Yukiko Tsukuba y Sakuko Yanagi

El 16 de agosto de 1987 falleció por insuficiencia renal a los 85 años. Su tumba está en el templo Ikegami Honmonji.

La mayoría de las obras de Kurishima son dramas modernos, todos los cuales son tragedias al estilo de la nueva escuela, como "una novia que es intimidada por una suegra mala" y "una hija trabajadora que se sospecha que no es razonable". La mayoría de las historias eran sobre suicidios. En ese momento, muchas fanáticas de Kurishima dijeron: "Estoy ahogada y derramé lágrimas rojas". En el momento de unirse a Shochiku, el salario de Kurishima era de "200 yenes", que era excepcional en ese momento, y era el trato de la clase más alta.

Un cartel de 'La flor de la pasión' (1926)

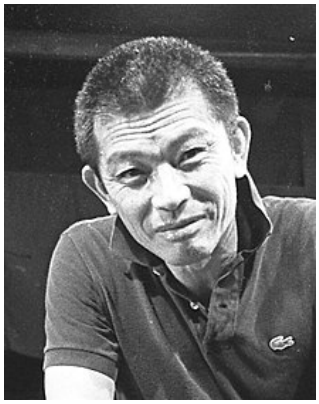
En ese momento, en Shochiku, la combinación estelar de Kurishima y Yukichi Iwata estaba ganando popularidad. En la obra, este dúo es a la vez pareja y pareja, pero en realidad, todos son solteros. Hiroshi Inagaki también es fanático de Kurishima, y quedó fascinado con la pantalla como si fueran amantes. Cuando hablé con Kurishima más tarde, dijo que en ese momento ya estaba casado con el director Yoshinobu Ikeda, y la compañía no lo anunció abiertamente. Kurishima no estaba satisfecho con esto, y se dice que en 1925, cuando fue entrevistado para la foto de portada de una revista semanal, le tomó una foto usando Marumage y aclaró su frustración. Marumage en cabello japonés significa 'esposa', y como mujer, era su mayor esperanza tener este peinado. Inagaki y otros fanáticos estaban emocionados de ver a Kurishima en el estilo fresco de Marumage, como si fueran su propia esposa.

Cartel de 'Fluir' (1956). Kurishima es la mujer que lleva gafas arriba en el centro

Filmografía

- Gubijinso (1921)
- Tronco (1921)
- Regreso a la montaña (1921)
- Relación infiel (Dirigida por Yoshiomi Ikeda, 1921)
- Yasha dorada (1922)
- El regreso (1922)
- Kouta del barquero (1923)
- Una mujer que se mantiene a sí misma (1923)
- La tierra sonríe (1925)
- Flor de la pasión (1926)
- Sra. Pearl (1927)
- La vida de una mujer (1928)
- Belleza (1930)
- Señorita (1930)
- Lumpen en la ciudad (1931)
- Dama de la Traviata (1932)
- Sueños nocturnos (1933)
- Silencio para dos (1935)
- Amor eterno (1935)
- Lo que la dama olvidó (1937)
- Crying Mushikozou (aparición especial en 1938)
- Fluyendo (aparición especial 1956)

43. Mako Iwamatsu



Makoto Iwamatsu (岩松信, Iwamatsu Makoto, 10 de diciembre de 1933 - 21 de julio de 2006) fue un actor japonés-estadounidense, acreditado de forma monónima en casi todos sus papeles actorales simplemente como Mako.

Sus papeles cinematográficos incluyen a Po-Han en The Sand Pebbles (1966) (por la que fue nominado al Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto), Oomiak "The Fearless One" en The Island at the Top of the World (1974), Akiro the Wizard en Conan the Barbarian (1982) y Conan the Destroyer (1984), y Kungo Tsarong en Seven Years in Tibet (1997). Formó parte del elenco original del musical de Broadway de 1976 Pacific Overtures de Stephen Sondheim, que le valió una nominación al premio Tony al mejor actor en un musical. También fue uno de los miembros fundadores de East West Players.

Más adelante en su carrera, se hizo conocido por sus papeles de actuación de voz, incluido Aku en las primeras cuatro temporadas de Samurai Jack (2001–2004) e Iroh en las dos primeras temporadas de Avatar: The Last Airbender (2005 – 2006). Murió el 21 de julio de 2006, a los 72 años, de cáncer de esófago.

Mako nació como Makoto Iwamatsu en Kobe, Japón, hijo de los autores e ilustradores infantiles Tomoe Sasako y Atsushi Iwamatsu. En 1939, sus padres, que eran disidentes políticos, se mudaron a los Estados Unidos, dejando a Mako al cuidado de su abuela. Debido a que sus padres vivían en la costa este, no fueron internados durante la Segunda Guerra Mundial; en cambio, optaron por trabajar para la Oficina de Información de Guerra de EE. UU. y luego se les concedió la residencia. Sus padres lograron que se uniera a ellos en 1949, después de lo cual estudió arquitectura. Mako más tarde se alistó en el Ejército de los Estados Unidos en noviembre de 1953 y sirvió hasta octubre de 1955. Estuvo en Corea y Japón con la división de Servicios Especiales actuando en obras de teatro para sus compañeros soldados. Luego se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado en 1956. Fue durante su servicio militar que Mako descubrió su talento teatral; luego entrenó en el Teatro Comunitario de Pasadena.

El actor Mako (cuarto desde la izquierda en la pista) en la ubicación de la película de John Korty 'Farewell to Manzanar' (1976)

El primer papel cinematográfico de Mako fue en Never So Few (1959). Fue nominado a un Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto por su papel del trabajador de la sala de máquinas Po-Han en la película The Sand Pebbles (1966). Otros papeles incluyen al trabajador contratado chino Mun Ki en la épica película The Hawaiians (1970), protagonizada por Charlton Heston y Tina Chen; Oomiak, el guía inuit, en La isla en la cima del mundo de Disney (1974); Yuen Chung en la película The Killer Elite (1975) dirigida por Sam Peckinpah y protagonizada por James Caan, Robert Duvall y el artista marcial Takayuki Kubota; el hechicero Nakano en Highlander III: The Sorcerer; el tío/sifu de Jackie Chan en la primera película estadounidense de Chan, The Big Brawl (1980); el mago Akiro junto a Arnold Schwarzenegger en las dos películas de Conan, Conan the Barbarian y Conan the Destroyer; el confidente del policía corrupto de Chuck Norris en el thriller Ojo por ojo (1982); el espía japonés en la comedia Under the Rainbow. En 1990, tuvo un papel secundario en el thriller psicológico Pacific Heights junto a Matthew Modine, Melanie Griffith y Michael Keaton; Yoshida-san en Sol naciente; el Sr. Lee en Sidekicks; Kanemitsu en RoboCop 3 (1993); y Kungo Tsarong en Siete años en el Tíbet (1997).

También apareció en algunos dramas y películas de la televisión japonesa, como Owls' Castle de Masahiro Shinoda y The Bird People in China de Takashi Miike.

Mako interpretó al histórico almirante Isoroku Yamamoto en el drama épico Pearl Harbor (2001). También tuvo un papel en Bulletproof Monk (2003). En 2005, Mako tuvo un cameo en Memoirs of a Geisha. El último papel protagónico de Mako fue en la película Cages (2005), escrita y dirigida por Graham Streeter.

Mako murió en Somis, California, el 21 de julio de 2006, a la edad de 72 años, de cáncer de esófago. Un día antes de su muerte, Mako había sido confirmado para protagonizar la película TMNT como la voz de Splinter. Kevin Munroe, director de la película, confirmó que Mako había completado su grabación. Los productores dedicaron la película terminada a Mako.

En el episodio de Avatar: The Last Airbender "The Tales of Ba Sing Se", se creó el segmento titulado "The Tale of Iroh" en honor a Mako, el actor de voz de Iroh durante las dos primeras temporadas: Libro Uno: Agua y Libro Dos: Tierra. En la serie secuela The Legend of Korra, un personaje masculino principal, Mako, recibió su nombre (con la voz de David Faustino).

Después de la muerte de Mako, algunos de sus papeles, particularmente Aku de Samurai Jack e Iroh en Avatar: The Last Airbender y The Legend of Korra, fueron asumidos por el actor de voz estadounidense Greg Baldwin.

Filmografía

Año	Título en inglés	Rol
1959	Never So Few	Soldier In The Hospital
1965	McHale's Navy Joins the Air Force	Japanese Submarine Captain
1966	The Ugly Dachshund	Kenji
	The Sand Pebbles	Po-Han
1968	The Private Navy of Sgt. O'Farrell	Calvin Coolidge Ishimura
1969	The Great Bank Robbery	Secret Agent Fong
1970	The Hawaiians	Mun Ki
	Fools	Psychiatrist
1971	Silence	Kichijiro
1972	Yokohama Mama	Rooster
1974	The Island at the Top of the World	Oomiak
1975	Prisoners	Sergeant Nguyen
	The Killer Elite	Yuen Chung
1980	The Big Brawl	Herbert
	Hito Hata: Raise the Banner	Oda
1981	Under the Rainbow	Nakomuri
	An Eye for an Eye	James Chan
	The Bushido Blade	Enjiro
1982	Conan the Barbarian	Akiro The Wizard
1983	Testament	Mike
	The Last Ninja	Aitaro Sakura

1984	Conan the Destroyer	Akiro The Wizard
1986	Behind Enemy Lines	Captain Vinh
	Armed Response	Akira Tanaka
1988	Silent Assassins	Oyama
	Tucker: The Man and His Dream	Jimmy
	The Wash	Nobu Matsumoto
1989	An Unremarkable Life	Max Chin
1990	Pu guang ren wu	Trang
	Taking Care of Business	Mr. Sakamoto
	Pacific Heights	Toshio Watanabe
1991	The Perfect Weapon	Kim
	Sutoroberi rodo	Frank Machida
1992	My Samurai	Mr. Tszing
	Sidekicks	Mr. Lee
1993	RoboCop 3	Mr. Kanemitsu
	Rising Sun	Mr. Yoshida
1994	Cultivating Charlie	Katsu
	Red Sun Rising	Buntoro Iga
	A Dangerous Place	Sensei
	Highlander III: The Sorcerer	Nakano
1995	Midnight Man	Buun Som
	Crying Freeman	Shudo Shimazaki
1996	Balance of Power	Todo Matsumoto
	Sworn to Justice	Mr. Young
1997	Sacred Trust	Mr. Jordan
	Seven Years in Tibet	Kungo Tsarong
1998	The Bird People in China	Shen
1999	Alegría	Adult Momo
	Kyohansha	Police
	Owls' Castle	Toyotomi Hideyoshi
2000	Talk to Taka	Mr. Hiro
	Rugrats in Paris: The Movie	Mr. Yamaguchi
2001	Pearl Harbor	Admiral Isoroku Yamamoto
2002	Cruel Game	Straw Hat
2003	Bulletproof Monk	Mr. Kojima
	Bus Story	Father Christmas
2005	Cages	Tan
	Memoirs of a Geisha	Sakamoto
2007	TMNT	Master Splinter
	Rise: Blood Hunter	Poe

44. Noriko Honma

Noriko Honma (本間文子 Honma Noriko, 29 de noviembre de 1911 - 12 de abril de 2009) fue una actriz japonesa cuyo trabajo cinematográfico se produjo principalmente durante la década de 1950. Nació en Hokkaido. Trabajó en muchas de las películas de Akira Kurosawa, apareciendo primero en Stray Dog de Kurosawa, luego en Rashomon como Miko, también en Ikiru, The Seven Samurai, Akahige y Dreams.

Noriko murió en abril de 2009 a la edad de 97 años.

En 1932, ingresó al Proletarian Theatre Research Institute como miembro de la tercera clase y participó en el teatro itinerante de Japan Proletarian Film Alliance bajo el nombre artístico de Noriko Honma (Jukichi Uno estaba en el mismo período).

Después de eso, después de trabajar en el teatro de izquierda, etc., se unió a la nueva compañía de teatro y apareció en muchos escenarios.

En 1938, cambió su nombre a Atsuko Honma e hizo su primera aparición cinematográfica en la película de Toho Kajiro Yamamoto "Tsurikata Kyoushitsu".

Noriko Honma en 'Okaasan' dirigida por Mikio Naruse, 1952

Después de eso, se mudó a Daiei en 1942 después de trabajar en Tokyo Voice Film Studio, donde apareció en varias películas. En este momento, su nombre artístico era Sadako Takeda o su nombre real era Sada Takeda.

Después de la guerra, regresó a Fumiko Homma y desempeñó un papel activo en papeles secundarios y secundarios, principalmente en Toho.

Habitual en las películas de Akira Kurosawa, ha aparecido en un total de 10 películas. Además, apareció en muchas películas dirigidas por Kihachi Okamoto y Mikio Naruse, y también participó activamente en películas de Daiei. Ha aparecido en muchos dramas de televisión, incluyendo efectos especiales. En 1993, se retiró después de la película de Kurosawa "Maadadayo".

Honma en 'Rashomon', de Kurosawa

Filmografía

- Tsuzurikata Kyoshitsu (1938) - Mrs. Tanno
- The Whole Family Works (1939) - Mrs. Ishimura
- Stray Dog (1949) - Woman of wooden tub shop
- Sasameyuki (1950) - Itakura's mother
- Rashomon (1950) - Medium
- Mizuiro no waltz (1952) - Ms. Ômachi
- Atakake no hitobito (1952)
- Mother (1952) - Mino Hirai
- Ikiru (1952) - Housewife
- Fûfu (1953)
- Where Chimneys Are Seen (1953)
- Tsuma (1953)
- Haha to Musume (1953)
- Botchan (1953) - Uranari's mother
- Ani imôto (1953)
- Amongst the Girls in the Flowers (1953) - Yone Ishii
- Seven Samurai (1954) - Woman Farmer #1
- Shiosai (1954) - Old Woman of O-Haru
- Wakaki hi no takuboku: Kumo wa tensai de aru (1954) - Katsuko, Takuboku's Mother
- Izumi e no michi (1955)
- The Lone Journey (1955)
- Meoto zenzai (1955)
- I Live in Fear (1955) - Family member of workers (uncredited)
- Samurai III: Duel at Ganryu Island (1956)
- Tsuma no Kokoro (1956)
- People of Tokyo, Goodbye (1956) - Natsu, Chiyo's Mother
- Women in Prison (1956) - Natsu Tosaka, prisoner
- Arakure (1957)
- A Rainbow Plays in My Heart (1957) - Nanny
- Zokuzoku Ôban: Dotô hen (1957) - Hostess
- Onna de aru koto (1958) - Boutique Owner
- Kekkon no Subete (1958)
- Iwashi-gumo (1958)
- Daikaju Baran (1958) - Ken's Mom
- Yajikita dôchû sugoroku (1958)
- Ankokugai no Kaoyuku (1959)
- Kitsune to Tanuki (1959)
- Aruhi Watashi wa (1959) - The woman of the rooming house
- Kaitei kara kita onna (1959) - Nurse
- When a Woman Ascends the Stairs (1960)
- Yojimbo (1961) - Farmer's Ex-wife
- Fundoshi isha (1961) - Sugi
- Taiheiyô Sensô to Himeyuri Butai (1962)
- Varan the Unbelievable (1962) - Screaming Woman
- Gekkyû dorobo (1962)
- Aa bakudan (1964) - Matsuko - Shiitake's wife
- Red Beard (1965) - Resident
- Akogare (1966)
- Big Duel in the North (1966) - Spiritualist
- Namida gawa (1967) - Tea shop old woman
- Nihonkai Daikaisen (1969)
- The Wild Sea (1969)
- Kiki kaikai ore wa dareda?! (1969) - Fusa
- The Water Margin (1973, TV Series) - Lu Ta's Mother (1977)
- G.I. Samurai (1979) - Old Woman
- Dreams (1990)
- Rhapsody in August (1991) - Mourner
- Maadadayo (1993) - Old lady holding a cat

45. Minoru Chiaki

Minoru Chiaki (千秋実, Chiaki Minoru, 28 de abril de 1917 - 1 de noviembre de 1999) fue un actor japonés que apareció en once de las películas de Akira Kurosawa, incluidas Rashomon, Seven Samurai, Throne of Blood y The Hidden Fortress. También fue uno de los actores favoritos de Kon Ichikawa.

Asistió, pero no se graduó, a la Universidad de Chuo. Más adelante en su carrera, apareció como actor secundario en muchas películas de Toei. En 1986, recibió el premio al Mejor Actor en la ceremonia del Premio de la Academia de Japón por su actuación en Grey Sunset (1985) de Toei.

Nació el 28 de abril de 1917 en Onnenai Village, distrito de Nakagawa, Hokkaido (ahora ciudad de Bifuka), como el tercer hijo de la familia Moritake, que dirigía una tienda de kimonos y mercancías generales. Durante su infancia, se mudó a Kamisunagawa-cho y pasó allí sus años de escuela primaria. Después de graduarse, ingresó a la escuela secundaria Hokkai Junior High School en Sapporo. Miembro del club de atletismo, era activo como corredor y saltador de 400 m, y era un jugador prometedor que fue llamado "el segundo Nambu Tadahira" después de su último año en su alma mater, pero abandonó el atletismo debido a un esguince de tobillo. Quería ser actor porque le gustaba actuar desde que era un niño, por lo que se mudó a Tokio y se transfirió a la escuela secundaria Meikyou de Yoyogi (actualmente la escuela secundaria Urayasu de la Universidad de Tokai) con la ayuda de su hermano mayor.

En 1936, ingresó al departamento de derecho de la Universidad de Chuo, pero se interesó en la actuación y se unió a la Compañía de Teatro Shinseiji como estudiante de investigación. En noviembre del mismo año, realizó su primera actuación en el escenario con la misma compañía de teatro "La apatía de las mujeres" (original de Yuzo Yamamoto). En el mismo período, estaban Jun Tatara y Taiji Tonoyama. En marzo de 1938, dejó la compañía de teatro con Tatara y otros justo antes de la salida de la función de Kansai. Formó Satsukiza, pero en marzo de 1939, se unió al 26º Regimiento de Infantería para el servicio militar al graduarse de la universidad, y Satsukiza desapareció naturalmente. En el ejército, sirvió en los guardias fronterizos de Karafuto y Kaoru Ueseki, fue dado de baja en julio de 1942 y se casó con la actriz Fumi Sasaki, la única hija de Takamaru Sasaki, en agosto. Después de eso, recorrió varios lugares hasta el final de la guerra como capitán de la compañía de teatro itinerante Hogaraka-tai.

En mayo de 1946después de la guerra, formó Bara-za con su esposa, Fumie, y representó "New Tree" de Tatsuro Kuto en el Kyoritsu Kodo Hall en Hitotsubashi, Kanda, como presentación de lanzamiento. En oposición al nuevo teatro orientado al teatro occidental, que apunta al teatro popular de dramaturgos japoneses, comenzando con "Tokyo Aiba" y "Abortion Doctor" de Kazuo Kikuta, "Tú también eres hermosa". Se dice que el nombre El "drama moderno" se utilizó por primera vez en el momento de realizar dramas creativos como "La campana de Nagasaki" y "La tropa congelada". En particular, "Doctor del aborto" fue bien recibido, y Akira Kurosawa, que vio esta obra, la convirtió en una película en 1949 bajo el título "Duelo silencioso". Debido a esto, fue recomendado por Kurosawa para hacer su primera aparición en el cine en "Stray Dog" como director de una revista de teatro. Aprovechando esta oportunidad, disolvió a Baraza y luego se dedicó a ser actor de cine.

En la industria del cine, firmó temporalmente un contrato de producción con Tokyo Film y Toei, pero apareció en muchas películas como autónomo. Especialmente en las obras de Kurosawa, apareció en un total de 11 obras de Kurosawa como un papel secundario central. El dúo de campesinos que interpretó con Kamatari Fujiwara en The Hidden Fortress fue el modelo para los dos robots (R2-D2 y C-3PO) que aparecieron en Star Wars de George Lucas.

A partir de la década de 1960, comenzó a aparecer en dramas de televisión, y se hizo popular con Nobuko Otowa.

En 1975 coprotagonizó junto a Takamine Hideko el drama "Smile", pero colapsó por una hemorragia cerebral durante la grabación en Ikuta Studio y fue hospitalizado. El proceso de rehabilitación que condujo a ese punto fue detallado en "Ikirinari" (Bungeishunju) publicado en 1979.

Minoru Chiaki (derecha) en 'Trono de sangre'

En 1985 "Hana Ichimonme" del director Toshiya Ito ganó numerosos premios de actuación, incluido el 9º Premio de la Academia de Japón al Mejor Actor y el Premio Blue Ribbon al Mejor Actor.

El 1 de noviembre de 1999 murió en un hospital en la ciudad de Fuchu, Tokio debido a una insuficiencia cardiopulmonar aguda. Murió a la edad de 82 años.

El lanzador de Lotte Orions, Choji Murata, vivía en el vecindario, por lo que cuando Murata regresó después de superar una ruptura del ligamento del codo derecho, trajo un ramo para celebrar.

Chiaki (el segundo por la izquierda) en 'La fortaleza escondida'

Filmografía

- Stray Dog (1949) - Girlie Show director
- Rashōmon (1950) - Priest
- Nanairo no hana (1950) - Tahei Izumi
- Koi no Oranda-zaka (1951) - Suekichi
- The Idiot (1951) - Mutsuo Kayama, the secretary
- Araki Mataemon: Kettô kagiya no tsuji (1952)
- Mōjū tsukai no shōjo (1952)
- Bijo to touzoku (1952) - Takeichi no Takamaru
- Kyô wa kaisha no gekkyûbi (1952) - Chief of General Affairs
- Ikiru (1952) - Noguchi
- Mogura yokochô (1953)
- Seven Samurai (1954) - Heihachi Hayashida, one of the samurai
- Shunkin monogatari (1954) - Teizo
- Kakute yume ari (1954) - Sensuke Nasu
- Saizansu nitôryû (1954) - Kojirô Sasaki / Daijirô - His son / Danjûrô - Travelling actor
- Godzilla Raids Again (1955) - Kobayashi
- Ryanko no Yatarô (1955) - Gozematsu
- Kaettekita wakadan'na (1955) - Igarashi
- I Live in Fear (1955) - Jiro Nakajima
- Jirochô yûkyôden: amagi garasu (1955)
- Samurai III: Duel at Ganryu Island (1956) - Sasuke the boatman
- Kyûketsu-ga (1956) - Sango Kawase
- A Wife's Heart (1956) - Zenichi
- Narazu-mono (1956) - Sobei
- Gendai no yokubô (1956) - Mikami

- Oshidori no mon (1956)
- Oshaberi shacho (1957)
- Throne Of Blood (1957) - Yoshiaki Miki
- Ujô (1957) - Kenkichi Tanabe
- Sanjûrokunin no jôkyaku (1957) - Motohashi - Drug Salesman
- Hikage no musume (1957)
- Tôhoku no zunmu-tachi (1957) - Tasuke
- The Lower Depths (Kurosawa, 1957) - Tonosama - the former Samurai
- Hadairo no tsuki (1957) - Umekichi Ishikura
- Ninjutsu suikoden inazuma kotengu (1958)
- Futari dake no hashi (1958) - Kaikichi Ishida
- Anzukko (1958) - Saburo Yoshida
- Uguisu-jô no hanayome (1958)
- Hana no bojô (1958) - Fukuzô Yanami
- The Hidden Fortress (1958) - Tahei
- Oshaberi okusan (1959)
- Sengoku gunto-den (1959) - Jibu
- Naniwa no koi no monogatari (1959)
- Anyakôro (1959) - Nobuyuki Tokito
- The Human Condition (1959) - Onodera Heichô
- Sâtsu rarete tama ruka (I, 1960)
- Mito Komon 3: All Star Version (1960)
- Case of a Young Lord 8 (1960) - Sasajima Toshizo
- Shinran (1960) - Seizenbo
- Yôtô monogatari: hana no Yoshiwara hyakunin-giri (1960) - Jôsuke
- Shirakoya Komako (1960) - Matashirô
- Zoku shinran (1960)
- Yatarô gasa (1960) - Kichitaro
- Gen to fudômyô-ô (1961)
- Hadakakko (1961) - Sandwich man
- Ashita aru kagiri (1962)
- The Inheritance (1962) - Junichi Fujii
- Amakusa Shirô Tokisada (1962) - Sôho Tanaka
- Love Under the Crucifix
- Chiisakobe (1962) - Dairoku
- Kigeki: Detatoko shôbu - 'Chinjarara monogatari' yori (1962) - Tarô Yamada
- Hibari Chiemi no Yaji Kita Dochu (1963)
- Hibari Chiemi no oshidori senryô gasa (1963)
- High and Low (1963) - Journalist
- Uogashi no sempû musume (1963)
- Gobanchô yûgirirô (1963) - Takematsu
- Brave Records of the Sanada Clan (1963) - Yukimura Sanada
- Rojingai no kaoyaku (1963) - Fujimura Genzaemon
- The Body (1964) - Sasaki
- Samé (1964) - Shirosa
- Kono sora no aru kagiri (1964) - Ryûtarô Nogami
- Taking The Castle (1965) - Sanai
- Hiya-meshi to Osan to Chan (1965) - Nakagawa (episode 1)
- Zero faita dai kûsen (1966)
- The Face of Another (1966) - Apartment Superintendent
- Lake of Tears (1966) - Kidayu Momose
- Hatamoto yakuza (1966)
- Ai no Sanka (1967) - The Ship-master
- Sei no kigen (1967) - Girl's father
- Nippon ichi no danzetsu otoko (1969) - Shimizu
- Yoru no isoginchaku (1970) - Pastor
- Karafuto 1945 Summer Hyosetsu no mon (1974) - Planter
- Kyojin-gun monogatari: Susume eikô e (1977)
- Tokugawa ichizoku no houkai (1980)
- Gray Sunset (Hana Ichimonme, 1985) - Fuyukichi Takano
- Don Matsugorô no daibôken (1987) - Amenomori Seikai

46. Kyoko Kagawa

Kyōko Kagawa (香川京子, Kagawa Kyōko, nacida el 5 de diciembre de 1931) es una actriz japonesa. Durante su carrera de 70 años, ha trabajado con directores como Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi, Yasujirō Ozu y Mikio Naruse, apareciendo en películas como Tokyo Story, Sansho the Bailiff, The Bad Sleep Well, Mothra y High and Low.

Kagawa nació en Asō (actualmente Namegata), Prefectura de Ibaraki, y se graduó de la Décima Escuela Secundaria para Niñas Metropolitana de Tokio en 1949. Fue descubierta en el concurso "New Face Nomination" organizado por Tokyo Shimbun en 1949 y debutó en el cine al año siguiente en Mado kara tobidase. Apareció regularmente en películas de Akira Kusosawa, Kenji Mizoguchi, Yasujirō Ozu, Mikio Naruse, Shirō Toyoda, Hiroshi Shimizu y otros.

En 1949, se graduó de la Escuela Secundaria para Niñas Metropolitana No. 10 de Tokio. Pasó la "Nominación de cara nueva" patrocinada por Tokyo Shimbun y se unió a Shintoho. “Cuando pensé vagamente en mi futuro después de graduarme de la escuela de niñas, inicialmente quería estudiar inglés, pero lo dejé debido a circunstancias familiares”. Después de ver "El lago de los cisnes", pensó que quería convertirse en bailarina, pero los expertos señalaron que era demasiado tarde para aspirar a ello. Al mismo tiempo, estaba tomando los exámenes de ingreso para una empresa general, y su entrevista final y la prueba de la cámara de la nueva cara se superpusieron, pero con el consejo de su madre, decidió seguir una carrera como actriz.

En el mismo año, hizo su debut en la película "Return".

El nombre artístico preparado por la compañía de cine no encajaba bien, así que lo pensé con mi familia. Se dice que quería usar el carácter '香' de su nombre real por todos los medios, y decidió usar el sonido 'kyoko'.

Desde que se hizo libre en 1953,antes del acuerdo de cinco compañías entre las principales compañías cinematográficas, ha tenido la suerte de aparecer en las obras de muchos grandes maestros de la época dorada de cada compañía cinematográfica. Humildemente respondió: "Creo que fue fácil usar la atmósfera ordinaria sin individualidad".

Aparecer en "La torre de Himeyuri" pareció ser un punto de inflexión para ella y se dio cuenta de la importancia de ser actriz. El director Tadashi Imai escribió un ensayo para escribir la razón por la que se postuló para el Cuerpo de Estudiantes de Himeyuri para hacer un papel, y dijo que aprendió mucho.

Después de eso, apareció en las obras dirigidas por Mikio Naruse una tras otra y se convirtió en una actriz popular con su actuación refrescante.

Interpretó a la heroína en "Chikamatsu Monogatari" de Kenji Mizoguchi e interpretó a la primera mujer casada. Como no estaba casado en ese momento, le resultaba difícil realizar los movimientos de un hombre casado debido a la peculiar forma de dirigir del director Mizoguchi que no brindaba orientación de actuación. Es un trabajo

memorable para él, y mira hacia atrás y dice: "Fue difícil morir porque me obligaron a hacerlo hasta que pude, pero me enseñaron los conceptos básicos de la actuación".

También apareció en muchas obras dirigidas por Akira Kurosawa, y a menudo interpretó el papel de amante y esposa de Toshiro Mifune, quien fue el actor principal en las obras de Kurosawa. En la obra de Kurosawa, ha coprotagonizado nueve veces con Mifune. Una obra particularmente memorable es "Los chicos malos duermen mejor".

Hiroshi Koizumi, quien coprotagonizó "Mothra" (1961), testificó que Kagawa tenía fama de ser brillante, inteligente y maravillosa cuando era joven. El ingeniero de iluminación de Toho, Toshio Takashima, recuerda que era una persona amable que se desvivió por enviar fotos tomadas juntos en la escena.

En 1965, después de aparecer en "Barbarroja", dio a luz. Acompañó a su esposo, un reportero de un periódico, a Nueva York, donde lo destinaron al extranjero, y dejó el mundo del cine durante unos tres años. Cuando vivía en Nueva York, experimenté el apagón norteamericano de 1965.

Regresó a Japón en 1968. Movió el eje principal al drama televisivo y el escenario.

En dramas de televisión, apareció en muchas obras de Fukuko Ishii y Sugako Hashida.

Los álbumes conmemorativos y otros materiales del rodaje de la película fueron donados al Centro Nacional de Cine del Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio y se exhiben en la sala de exposiciones. En reconocimiento a su contribución a las actividades de conservación de películas, recibió el Premio FIAF (Premio de la Federación Internacional de Archivos de Cine) en el 24º Festival Internacional de Cine de Tokio el 24 de octubre de 2011, convirtiéndose en el primer japonés en hacerlo. En conmemoración de ganar el Premio FIAF, se realizó una proyección especial de 9 películas en el festival de cine como "Kyoko Kagawa and the Masters", y una proyección especial de 45 películas como "Movie Actress Kyoko Kagawa" se llevó a cabo en el Centro Nacional de Cine del Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, se exhibió especialmente como la exposición "Actriz de cine Kyoko Kagawa".

47. Daisuke Kato

Daisuke Katō (加東大介, Katō Daisuke, 18 de febrero de 1911 - 31 de julio de 1975) fue un actor japonés. Apareció en más de 200 películas, incluidas Seven Samurai, Rashomon, Yojimbo e Ikiru de Akira Kurosawa. También trabajó repetidamente para directores destacados como Yasujirō Ozu, Mikio Naruse y Kenji Mizoguchi.

Nacido como Tokunosuke Katō en una familia de teatro, su hermano mayor era el actor Kunitarō Sawamura y su hermana mayor la actriz Sadako Sawamura. Se unió a la Compañía de Teatro Zenshinza en 1933 y apareció en una serie de producciones teatrales y cinematográficas bajo el nombre artístico de Enji Ichikawa, incluyendo Humanity and Paper Balloons de Sadao Yamanaka y The 47 Ronin de Kenji Mizoguchi. Después de pasar la guerra en Nueva Guinea, regresó a Japón y firmó con el estudio Daiei Film, apareciendo ahora bajo el nombre de Daisuke Katō.

Además de aparecer en papeles tradicionales de jidaigeki, en particular como uno de los Siete Samurai de Kurosawa, Katō se convirtió en un popular hombre común en las películas contemporáneas de shōshimin-eiga. Su transferencia a Toho en 1951 fue una elección de carrera astuta, ya que emergió como uno de sus artistas más prolíficos; a fines de la década de 1950, encabezaba películas menores y coprotagonizaba las principales, incluidas las comedias del presidente de la compañía (Shachō). Toho aprovechó el atractivo angelical de Katō, presentándolo en gran medida en los materiales promocionales, y su celebridad creció más allá del estatus típico de un actor secundario.

Kato (arriba) en 'Yojimbo' (1961)

Su libro de 1961 sobre sus experiencias durante la guerra, Minami no shima ni yuki ga furu (La nieve en los mares del sur), fue adaptado por Toho como un escaparate para Katō, quien fue el mejor cotizado, emparejado con el importante actor cómico de estudio Junzaburō Ban (quien recibió el único otro crédito de pantalla en solitario), y apoyado con apariciones especiales de las estrellas de Toho de la lista como Hisaya Morishige, Tatsuya Mihashi, Keiju Kobayashi y Frankie Sakai. El libro más tarde se convirtió en un drama televisivo de NHK, una obra de teatro y una segunda película.

Daisuke Katō ganó el premio Blue Ribbon y Mainichi Film Concours al mejor actor de reparto en 1952 por Kettō Kagiya no Tsuji and Mother, y el premio Blue Ribbon en 1954 por Bloody Spear at Mount Fuji y Koko ni izumi ari.

El 7 de junio de 1963, Katō fue objeto de la entrevista de Asahi Shimbun, una distinción reservada para miembros destacados de las comunidades artística, deportiva, política y empresarial.

En 2008, Katō fue uno de los actores conmemorados en el festival de cine de los Siete Personajes Secundarios celebrado en el ahora desaparecido Cinema Artone en el distrito de entretenimiento Shimokitazawa de Tokio.

Filmografía

- Kōchiyama Sōshun (河内山宗俊, 1936) - Kenta
- La humanidad y los globos de papel (人情紙風船 Ninjō kami fūsen, 1937) - Isuke - Secuaz de Yatagoro
- Abe ichizoku (1938)
- Los 47 Ronin (元禄忠臣蔵 Genroku chushingura, 1941) - Fuwa Kazuemon (sin acreditar)
- Bosu (1949)
- Bangaku Edo y yuku (1949)
- Saheiji torimonohikae: Murasaki zukin (1949) - Yasu
- Saheiji torimonohikae: Murasaki zukin - Kaiketsu-hen (1949) - Yasu
- Shinshaku Yotsuya kaidan: kōhen (1949) - Shinkichi
- Onna koroshi abura jigoku (1949)
- Tengu hikyaku (1949)
- Nippon G Men: Dai-ni-wa - Nansenzaki no kettō (1950)
- Ore wa yojinbo (1950)
- Harukanari haha no kuni (1950) - Tommy Shōkyokusai
- Rashomon (羅生門 Rashōmon, 1950) - Policía
- Akagi Kara kita otoko (1950)
- Gorotsuki-bune (1950) - Sokichi
- Oboro kago (1951)
- Tsuki no wataridori (1951) - Matagoro
- Jiyu gakkō (1951) - Takayama
- Joshu Garasu (1951)
- Mesu inu (1951) - Matoba
- Vendetta por un Samurai (1952) - Rokusuke
- La vida de Oharu (1952) - Tasaburo Hishiya
- Zoku Shurajō hibun - Hiun no maki (1952) - Inosuke
- Madre (おかあさん Okāsan, 1952) - Tío Kimura
- Yonjū-hachinin me no otoko (1952)
- Shanhai no onna (1952) - Liu, los hombres de Ding
- Ikiru (1952) - Yakuza
- Ashi ni sawatta onna (1952)
- Fuun senryobune (1952)
- Jinsei gekijo: dai ichi bu/dai ni bu (1952)
- Hangan de Edokko (1953)
- Pu-san (1953)
- Yasugoro shusse (1953)
- Aoiro kakumei (1953) - Takegoro Inugai
- Jirocho sangokushi: hatsu iwai Shimizu Minato (1953)
- Kaiketsu Murasaki-zukin: Sōshūban (1953)
- Jirocho sangokushi: seizoroi Shimizu Minato (1953)
- Yonin no jaja (1954)
- Los siete samuráis (七人の侍 Shichinin no Samurai, 1954) - Shichirōji
- Shiosai (1954) - El padre de Chiyoko, el farero
- Watashi no subete o (1954)
- Crisantemos tardíos (1954) - Itaya
- Toran būran: Tsuki no hikari (1954) - Soldado Sasaki
- Dorodarake no seishun (1954) - Miyamori, gerente de publicidad
- Samurai I: Musashi Miyamoto (1954) - Toji
- Tarao bannai hayabusa no maō (1955)
- Nubes flotantes (1955) - Seikichi Mukai
- Koko ni izumi ari (1955)
- Lanza sangrienta en el monte Fuji (血槍富士 Chiyari Fuji, 1955) - Genta
- No Time for Tears (1955) - Reportero de revista
- Tōjūrō no Koi (藤十郎の恋, 1955) - Kichisuke
- Tasogare sakaba (1955) - Kibe
- Samurai II: Duelo en el templo Ichijoji (続宮本武蔵一乗寺の決闘 Zoku Miyamoto Musashi: Ichijōji no kettō, 1955) - Tōji Gion
- El viaje solitario (旅路 Tabiji) también conocido como El camino (1955)
- Mune yori mune ni (1955) - Hazama
- Samurai III: Duelo en la isla Ganryu (1956) - Toji Gion
- Lluvia repentina (1956) - Kawakami
- Primavera temprana (1956) - Sakamoto
- Izumi (1956)
- Kengō nitōryū (1956) - Kamo Jinnai
- Calle de la Vergüenza (赤線地帯 Akasen chitai, 1956) - presidente de la Asociación de Propietarios de Burdeles
- Tsuma no kokoro (1956)
- Shiroi magyo (1956)
- Gendai no yokubō (1956) - Inoue
- Onibi (1956)
- Ani a sono musume (1956) - Hayashi
- Arashi (1956) - Ishii
- Gogo 8 ji 13 juego de palabras (1956) - Keisaku Yatabe
- Fluyendo (1956) - ex de Yoneko
- Itohan monogatari (1957) - Matsukichi
- Oban (1957) - Ushinosuke Akaba
- Wasureji no gogo 8 ji 13 juego de palabras (1957) - Detective de policía Yatabe
- País de nieve (1957)
- Untamed (1957) - Su segundo marido

- Asalariado shusse taikōki (1957) - Hajime Sōda
- Zoku Ôban: gallina Fūun (1957) - Ushinosuke Akaba
- Ippon-gatana dohyō iri (1957) - Mohei Komagata
- Zoku sarariman shussetai kōki (1957)
- Zokuzoku Ôban: Dotō gallina (1957) - Ushinotsuke Akabane
- Shacho sandaiki (1958)
- Futari dake no hashi (1958) - Takeshi Saito
- Zoku shacho sandaiki (1958)
- Vacaciones en Tokio (1958) - Gerente de ventas
- Yajikata dōchū sugoroku (1958) - Yajirobei Tochimen'ya
- Anzukko (1958) - Suga
- Oban kanketsu gallina (1958)
- Shu a midori (1958)
- Nubes de verano (1958)
- Zokuzoku sarariman shussetai kōki (1958)
- Wakai musumetachi (1958) - Zenkichi Shibata - Padre de Sumiko
- Kami no taisho (1958)
- Hadaka no taishō (1958) - Maestro de restaurante
- Yajikita dōchū sugoroku (1958) - Yajirobei Tochimen'ya
- Shacho taiheiki (1959) - Gonosuke Asahina
- Zoku shacho taiheiki (1959)
- Kitsune a tanuki (1959)
- Sarariman shussetai koki daiyonbu (1959) - Hajime
- Daigaku no nijuhachin (1959)
- Moro no Ichimatsu yūrei dochu (1959)
- Shin santō jūyaku (1959) - Kumehei Onizuka
- Uwayaku, shitayaku, godoyaku (1959)
- Wakai koibitotachi (1959) - Renzō Dōjima
- Los tres tesoros (1959) - Dios Fudetama
- Osorubeki hiasobi (1959)
- Yari hitosuji nihon bare (1959) - Genshin Tawaraboshi
- Watashi wa kai ni naritai (1959)
- Kiri aru jyoji (1959)
- Shiranami gonin otoko: tenka no ō-dorobō (1960)
- Shin santō jūyaku: Tabi to onna to sake no maki (1960)
- Yama no kanata ni - Dai ichi-bu: Ringo no hoo: Dai ni-bu: Sakana no seppun (1960) - Yakichi Wada
- Hito mo arukeba (1960) - Namigoro Namiki
- Sarariman shussetai kōki daigobu (1960) - Hajime
- Kunisada Chuji (1960) - Enzo Niko
- Hawai Middowei daikaikūsen: Taiheiyō no arashi (1960)
- Shin santō jūyaku: Ataru mo hakke no maki (1960) - Uchū Takeda
- Musume tsuma jaja (1960) - Shusuke Tetsumoto
- Taiyō o dake (1960) - Kyōsuke Tsumura
- Shin santo juyaku: teishu kyo iku no maki (1960)
- Shin jodaigaku (1960)
- Gametsui yatsu (1960)
- Aki tachinu (1960) - Tomioka - El amante
- Kane-dukuri taiko-ki (1960) - Hirayama, Shuhei
- Cuando una mujer sube las escaleras (1960) - Matsukichi Sekine
- Jiyugaoka fujin (1960)
- Zoku sararîman Chūshingura (1961) - Jyusaburo Onodera
- Yojimbo (用心棒 Yōjinbō, 1961) - Inokichi - Hermano rotundo de Ushitora
- Zoku shacho dochuki: onna oyabun taiketsu no maki (1961)
- Shacho dochuki (1961)
- Honkon no yoru (1961)
- El final del verano (1961) - Kitagawa Yanosuke
- Ganba (1961)
- Kigeki ekimae bentō (1961)
- El hombre del salario Shimizu minato (1962) - Ômasa
- Onna no za (1962) - Tamura Ryokichi, Matsuyo no otto
- Zoku sararîman shimizu minato (1962)
- Ika naru hoshi no moto ni (1962) - Sōtarō
- Shacho yōkōki (1962)
- Zoku shacho yōkōki (1962)
- Ottamage ningyo monogatari (1962) - Heiroku Tsubaki
- Estrella de Hong Kong (1962) - Shuhei
- Shin kitsune a tanuki (1962)
- Horo-ki (1962) - Nobuo Sadaoka
- Chushingura (1962) - Kichiemon Terasaka
- Una tarde de otoño (1962) - Yoshitarō Sakamoto
- Kawa no hotori de (1962) - Kenkichi Takayama
- Kigeki: Detatoko shōbu - 'Chinjarara monogatari' yori (1962) - Nishiyama
- Shacho manyūki (1963)
- Onna ni tsuyoku naru kufū no kazukazu (1963) - Daizō Sugishita

- Zoku shacho manyūki (1963)
- Shacho gaiyuki (1963)
- Kureji sakusen: Sentehissho (1963)
- Kigeki: Tonkatsu ichidai (1963) - Denji Tamaki
- Minami no shima ni yuki ga furu (1963)
- Zoku shacho gaiyuki (1963)
- Kigeki ekimae chagama (1963)
- Miren (1963) - Maestro en 'Sekine'
- Onna no rekishi (1963)
- Guerra sarariman (1963)
- Shacho shinshiroku (1964)
- Kigeki ekimae okami (1964) - Rikizo Kawaguchi
- Zoku shacho shinshiroku (1964)
- Ore wa bodigado (1964)
- Samé (1964) - Genji
- Hadaka no jūyaku (1964) - Tadokori - Ejecutivo
- Nippon Paradaisu (1964) - Daiten Kuramoto
- Kuro no chōtokkyu (1964) - Nakae
- Danchi: Nanatsu no taizai (1964) - Ichiro Mitani
- Shacho ninpocho (1965)
- Zoku shacho ninpocho (1965) - Tyuzo Togashi
- Hola no ataru isu (1965) - Natsuki Shibusawa
- Rábanos y zanahorias (1965) - Bit Part
- Sanshiro Sugata (1965) - Hansuke Murai
- Senjo ni nagareru uta (1965) - Yamamoto
- Aku no kaidan (1965) - Konishi
- Shacho gyōjoki (1966)
- Abare Goemon (1966) - Budeuemon Hattori
- El extraño dentro de una mujer (1966)
- Zoku shacho gyōjoki (1966) - Tyuzo Togashi
- Hikinige (1966) - Kawashima
- Escuela de espías de Nakano (1966) - Teniente Kusanagi
- Rikugun Nakano gakko: Kumoichigō shirei (1966) - Kusanagi
- La Dafne (1966) - Shimada
- Akōgare (1966)
- Shacho Senichiya (1967)
- Rikugun Nakano gakko: Ryu-sango shirei (1967)
- Mesu ga osu o kuikorosu: Kamakiri (1967) - Gunpei Otaguro
- Zoku izukō e (1967)
- Zoku namonaku mazushiku utsukushiku: Haha to ko (1967) - Taro
- Chichi to ko: Zoku Na mo naku mazushiku utsukushiku (1967) - Shintaro Sakai
- Zoku shacho senichiya (1967)
- Rikugun Nakano gakko: Mitsumei (1967)
- El día más largo de Japón (1967) - Kenjiro Yabe - Director de la oficina nacional de NHK
- Kigeki: Ippatsu shobu (1967) - Tadashi Ninomiya
- Nubes dispersas (1967) - Hayashida
- Nise keiji (1967)
- Shacho hanjoki (1968)
- Zoku shacho hanjoki (1968)
- Rikugun Nakano gakkō: Kaisen zen'ya (1968)
- Bakuchi-uchi: Nagurikomi (1968) - Kichigoro
- Niji no naka no remon (1968) - Gōzō Maeda
- Rengō kantai shirei chōkan: Yamamoto Isoroku (1968) - Jefe de la Sección de Prensa
- Kodokan hamonjō (1968) - Junpei Sekine
- Shacho enmachō (1969)
- Zoku shacho enmachō (1969)
- Shacho gaku ABC (1970)
- Zoku shacho gaku ABC (1970)
- Futari dake no asa (1971)
- Showa hito keta shacho tai futaketa shain (1971)
- Zoku Showa hito keta shachō tai futaketa shain: Getsu-getsu kasui moku kinkin (1971)
- Hajimete no tabi (1972)
- Tokio do mannaka (1974)

Daisuke Katō (acreditado como Enji Ichikawa) en Abe ichizoku 'Abe Clan', dirigida por Hisatora Kumagai, 1938

48. Yoshiko Kuga

Yoshiko Kuga (久我美子, Kuga Yoshiko, nacida el 21 de enero de 1931) es una actriz nacida en Tokio, Japón. Su padre, Michiaki Koga (久我通顕), era marqués y miembro de la Cámara de los Pares.

En 1946, cuando aún asistía a la escuela secundaria Gakushuin, se convirtió en actriz para los estudios Toho. En junio de 1946, Toho había patrocinado una búsqueda de "caras nuevas", eligiendo a Kuga como una de las 48 nuevas actrices y actores de 4.000 solicitantes. En 1947, hizo su debut como una de las actrices principales en la película ómnibus Four Love Stories (四つの恋の物語, Yottsu no Koi no Monogatari). Fue una de las actrices activas en la huelga sindical de 1948 en los estudios Toho. En la década de 1950, comenzó a trabajar de forma independiente y protagonizó muchas producciones de los estudios Shochiku bajo la dirección de Keisuke Kinoshita. Otros directores importantes incluyen a Kenji Mizoguchi (The Woman in the Rumor), Yasujirō Ozu (Equinox Flower) y Tadashi Imai (An Inlet of Muddy Water). En 1954, cofundó la productora cinematográfica Ninjin Club (Bungei purodakushon ninjin kurabu) con las actrices Keiko Kishi e Ineko Arima para permitir mejores condiciones de trabajo para los actores dentro del sistema de estudio. Desde la década de 1970, apareció principalmente en televisión y teatro.

Con Eiji Okada en 'Hasta que nos volvamos a encontrar' (1950)

La razón por la que quería entrar en el mundo del espectáculo, a pesar de ser de una familia prestigiosa criada por nobles, era para superar el deterioro de la situación económica de la familia Marquis Kuga, que había continuado desde el período Taisho cuando su abuelo, Tsunemichi Kuga, fue el cabeza de familia número 36. En ese momento, la familia Koga tenía un abuelo y un padre ingenuos que pidieron dinero prestado a un usurero y comenzaron un negocio desconocido. Rara vez, en 1932, el caso de fraude de donaciones de la Sociedad para la Simpatía por los Niños Comedores Desaparecidos, que abrió una oficina en su residencia, fue noticia en los periódicos, y fue severamente investigado por el Departamento de Policía Metropolitana, y estaba en una esquina financieramente. Incluso después del incidente del fraude, las dificultades financieras de la familia Marquis Kuga no cambiaron y, por lo general, se desempeñó como director del "Tanque de carbón del este de Japón" en bancarrota, y también participó en el establecimiento de una empresa de transporte y almacenamiento. Debido al fracaso comercial habitual, su tía (generalmente la hija mayor) Michiko se casó con un usurero de Hokkaido de 70 años, Saichi Igarashi. En 1933, Michimasa Koga, el hijo mayor del barón Michiyasu Koga, que era un hermano menor regular, también fue desheredado al año siguiente tras ser investigado por la policía por actos fraudulentos tras fugarse de casa. Su hermano menor, Michitake, el segundo hijo que heredó el patrimonio familiar. En 1934, Sochitsuryo lo reprendió junto con muchos niños de la nobleza. De esta manera, la familia Koga, incluida la rama familiar, había sido golpeada por escándalos uno tras otro debido a las dificultades económicas antes de la guerra, e incluso antes de que Yoshiko hiciera su debut en la industria cinematográfica después de la guerra, la reputación de su familia ya no era bien.

La solicitud de Yoshiko para Toho New Face se debe a que, además de la situación familiar económicamente difícil mencionada anteriormente, le preocupa que la abolición del sistema de nobleza después de la guerra empeore la

vida de su familia y quiere conseguir un trabajo para ayudar a su familia. Aunque fue desde el fondo de mi corazón, mi familia se opuso firmemente, diciendo que *"deshonraría"* a la familia Koga. Al final, a Yoshiko se le permitió participar en actividades de artes escénicas con la condición de que no usara el apellido "Kuga" y que trasladara su tarjeta de residente a la casa de un pariente. Esta es la razón por la que su nombre real "Haruko Koga" es diferente de su nombre artístico "Yoshiko Kuga", aunque los kanji son los mismos.

En 1954, junto con Ineko Arima (centro) y Keiko Kishi, fundó el 'Bungei Production Ninjin Club'.

Filmografía

- 1948: Drunken Angel (dir. Akira Kurosawa)
- 1950: Until We Meet Again (dir. Tadashi Imai)
- 1951: The Idiot (dir. Akira Kurosawa)
- 1953: Older Brother, Younger Sister (dir. Mikio Naruse)
- 1953: An Inlet of Muddy Water (dir. Tadashi Imai)
- 1953: Love Letter (dir. Kinuyo Tanaka)
- 1954: The Woman in the Rumor (dir. Kenji Mizoguchi)
- 1954: The Garden of Women (dir. Keisuke Kinoshita)
- 1955: Shin Heike Monogatari (dir. Kenji Mizoguchi)
- 1956: The Rose on His Arm (dir. Keisuke Kinoshita)
- 1956: Farewell to Dream (dir. Keisuke Kinoshita)
- 1957: Yellow Crow (dir. Heinosuke Gosho)
- 1957: Elegy of the North (dir. Heinosuke Gosho)
- 1958: Equinox Flower (dir. Yasujirō Ozu)
- 1959: The Snow Flurry (dir. Keisuke Kinoshita)
- 1959: Good Morning (dir. Yasujirō Ozu)
- 1960: Cruel Story of Youth (dir. Nagisa Ōshima)
- 1961: Zero Focus (dir. Yoshitarō Nomura)
- 1961: The Story of Osaka Castle (dir. Hiroshi Inagaki)
- 1964: Whirlwind (dir. Hiroshi Inagaki)
- 1989: Godzilla vs. Biollante (dir. Kazuki Ohmori) (cameo)
- 1997: Toki o Kakeru Shōjo (dir. Haruki Kadokawa)

49. Rentaro Mikuni

Rentarō Mikuni (三國連太郎, Mikuni Rentarō) a veces también acreditado como 三国連太郎 (20 de enero de 1923 - 14 de abril de 2013) fue un actor de cine japonés de la prefectura de Gunma. Apareció en más de 150 películas desde que hizo su debut en la pantalla en 1951 y ganó tres premios de la Academia Japonesa al Mejor Actor y otras siete nominaciones. También ganó dos premios Blue Ribbon al Mejor Actor, en 1960 y en 1989. La película de 1987 Shinran: Path to Purity (親鸞：白い道), que escribió y dirigió, recibió el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes. El actor Kōichi Satō es su hijo.

Mikuni nació como hijo de una mujer que había quedado embarazada mientras trabajaba como sirvienta. Luego, su madre se casó con un electricista que había aprendido su oficio mientras servía en el ejército, el hombre que Mikuni consideraba su padre. Su padrastro era miembro de los burakumin, y Mikuni experimentó prejuicios cuando era niña, como ser automáticamente sospechosa de robo cuando robaban una bicicleta. Fue educado hasta el nivel de la escuela primaria y esperaba poder comenzar a trabajar con su padre, pero su padre insistió en que debería asistir a la escuela secundaria. A mitad de la escuela secundaria, Mikuni abandonó los estudios y se fue de casa. La policía lo envió repetidamente a casa desde Tokio. Finalmente, escapó, y entre las edades de dieciséis y veinte años, deambuló por Japón y Corea (entonces bajo control japonés) haciendo una variedad de trabajos. A la edad de veinte años, recibió papeles de convocatoria para el ejército japonés.

Mikuni intentó evadir la llamada, pero la policía lo arrestó después de que su madre informara sobre él. En lugar de ser castigado, simplemente fue enviado a servir en China. Cumplió su tiempo en una unidad de soldados ineptos e incompetentes, y nunca disparó un arma contra el enemigo.

Mikuni (centro derecha) en la película 'Sengoku Burai'

Después de regresar a Japón, vagó entre trabajos ocasionales. Su carrera como actor comenzó cuando un cazatalentos le pidió que hiciera una prueba de pantalla. En ese momento no tenía intención de convertirse en actor e hizo la prueba simplemente porque le prometieron algunos boletos para la comida.

Tomó su nombre artístico de su primer papel en la película de 1951 The Good Fairy dirigida por Keisuke Kinoshita, por la que ganó el premio Blue Ribbon a la mejor actriz revelación.

Murió en Tokio el 14 de abril de 2013 de insuficiencia cardíaca aguda. De acuerdo con sus deseos, no recibió un nombre póstumo de Dharma.

Filmografía

- The Good Fairy (1951)
- Husband and Wife (1953)
- Samurai I: Musashi Miyamoto (1954)
- Keisatsu nikki (1955)
- A Hole of My Own Making (1955)
- The Burmese Harp (1956)
- Ruri no Kishi (1956)
- Stepbrothers (1957)

- Night Drum (1958)
- Ballad of the Cart (1959)
- Kiku to Isamu (1959)
- The Catch (1961)
- Harakiri (1962) – Saitō Kageyu
- Wolves, Pigs and Men (1964)
- Kwaidan (1965)
- A Fugitive from the Past (1965)
- Zatoichi the Outlaw (1967)
- The Profound Desire of the Gods (1968)
- Tabi no Omosa (1972)
- Coup d'État (1973)
- Himiko (1974)
- Akai unmei (television, 1976)
- Kiri-no-hata (1977)
- Mount Hakkoda (1977)
- Never Give Up (1978)
- Vengeance is Mine (1979)
- Ah! Nomugi Toge (1979)
- Sailor Suit and Machine Gun (1981)
- The Go Masters (1983)
- A Promise (1986)
- Shinran: Path to Purity (director, 1987)
- A Taxing Woman 2 (1988)
- Tsuribaka Nisshi (1988)
- Wuthering Heights (1988)
- Rikyu (1989) – Sen no Rikyū
- Tsuribaka Nisshi 2 (1989)
- Tsuribaka Nisshi 3 (1990)
- Tsuribaka Nisshi 4 (1991)
- Musuko (1991)
- Luminous Moss (1992)
- Tsuribaka Nisshi 6 (1993)
- Daibyonin (1993)
- Tsuribaka Nisshi 7 (1994)
- Mitabi no kaikyô (1995)
- Oishinbo (1996) – Yūzan Kaibara
- Will to Live (1999)
- Taiga no itteki (2001)
- The Wind Carpet (2003)
- Chronicle of My Mother (2012)

Mikuni (izquierda) en la película 'In my hole'

50. Haruko Sugimura

Haruko Sugimura (杉村春子, Sugimura Haruko, 6 de enero de 1909 - 4 de abril de 1997) fue una actriz de cine y teatro japonesa, mejor conocida por sus apariciones en las películas de Yasujirō Ozu y Mikio Naruse desde finales de la década de 1940 hasta principios de la de 1960.

Sugimura nació en Nishi-ku, Hiroshima. Después de la muerte de sus padres, fue adoptada a una edad temprana por ricos comerciantes de madera, y mucho más tarde supo que no eran sus padres biológicos. Sugimura supuestamente afirmó que era la hija ilegítima de una geisha. Sus padres adoptivos la llevaron a representaciones de artes escénicas japonesas clásicas como kabuki y bunraku, y ballet y ópera occidentales. También la alentaron a inscribirse en el Tokyo Ongaku Gakko (ahora Universidad de las Artes de Tokio), donde reprobó los exámenes. Luego se unió al Tsukiji Shōgekijō (Tsukiji Little Theatre), Tokio, en 1927, y más tarde a la compañía de teatro Bungakuza, a la que permaneció afiliada desde 1937 hasta su jubilación en 1996. Hizo su debut cinematográfico en 1932 en Namiko (1932) de Eizo Tanaka. Entre 1937 y el final de la guerra, actuó en unas 20 películas, incluidas obras de los directores Yasujirō Shimazu y Shirō Toyoda. Apariciones notables en películas de posguerra fueron en Morning for the Osone Family (1946) de Keisuke Kinoshita y en Late Spring (1949) de Ozu. Sus papeles cinematográficos más importantes incluyeron el de Shige, la hija peluquera de la pareja de ancianos en Tokyo Story de Ozu (1953), Late Chrysanthemums (1954), y An Inlet of Muddy Water (1953) de Tadashi Imai. Por sus actuaciones cinematográficas, recibió el premio Blue Ribbon, el premio Kinema Junpo y el premio Mainichi Film.

'Niños tomados de la mano' (1948)

En el escenario, tuvo éxito como Blanche Dubois en A Streetcar Named Desire, Gertrude en Hamlet y Asako Kageyama en Rokumeikan de Yukio Mishima. Su papel teatral más popular y repetido a menudo fue el de Kei Nunobiki en A Woman's Life de Kaoru Morimoto, por el que recibió numerosos premios, incluido el Premio de la Academia de Arte de Japón y el Premio Asahi. En 1992, se le otorgó la ciudadanía honoraria de la ciudad de Tokio. En 1995, rechazó el premio Orden de la Cultura. El mismo año vio el lanzamiento de su última película, A Last Note de Kaneto Shindō.

Filmografía

- Namiko (1932)
- Asakusa no hi (1937)
- Uguisu (1938)
- Wedding Day (1940)
- Okumura Ioko (1940)
- Spring on Leper's Island (1940) – Yokogawa's wife
- Ōhinata-mura (1940)
- Waga ai no ki (1941)
- Shirasagi (1941)
- Jirō monogatari (1941)
- Nankai no hanataba (1942) – Nobuko Hotta
- Haha no chizu (1942) – Isano Kishi
- Gekiryu (1944)
- Army (1944) – Setsu
- Kanjōkai no bara (1945)
- Umi no yobu koe (1945)
- Ōsone-ke no ashita (1946) – Fusako Ōsone
- Urashima Tarō no kōei (1946)

- No Regrets for Our Youth (1946) – Madame Noge, Ryukichi's mother
- Yottsu no koi no monogatari (1947) – Yukiko's mother (episode 1)
- Joen (1947)
- Haru no mezame (1947)
- Sanbon yubi no otoko (1947) – Itoko
- Yuwaku (1948) – Tokie
- Te o tsunagu kora (1948)
- Idainaru X (1948) – Taka
- Toki no teizo: zengohen (1948)
- Kurogumo kaido (1948)
- Koku'un kaido (1948)
- Beni imada kiezu (1949)
- Yotsuya kaidan (1949) – Omaki
- Shinshaku Yotsuya kaidan: kōhen (1949) – Omaki
- Late Spring (1949) – Masa Taguchi
- Onna no shiki (1950)
- Until We Meet Again (1950) – Ono Suga
- Listen to the Voices of the Sea (1950) – Kohagi Nakamura
- Eriko to tomoni Part I + II (1951) – Harue Matsumura
- Jiyū gakkō (1951)
- Early Summer (1951) – Tami Yabe
- Fireworks Over the Sea (1951) – Kono Kujirai
- Repast (1951) – Matsu Murata, Michiyo's mother
- Inochi uruwashi (1951) – Mine Imura
- Seishun kaigi (1952) – Tamiyo
- Genroku suikoden (1952) – Onui
- Kaze futatabi (1952)
- Kin no tamago: Golden girl (1952) – Tsuruko Fujimura
- Wakai hito (1952)
- Senba zuru (1953) – Chikako Kurimoto
- Montenrupa: Bokyo no uta (1953)
- Kimi ni sasageshi inochi nariseba (1953)
- Tokyo Story (1953) – Shige Kaneko
- Life of a Woman (1953) – Tamae, Shintaro's mother
- An Inlet of Muddy Water (1953) – O-Hatsu (story 3)
- Geisha Konatsu (1954) – Raku Kamioka
- Late Chrysanthemums (1954) – Kin
- Shunkin monogatari (1954) – Oei
- Kunsho (1954)
- Meiji ichidai onna (1955) – Ohide
- Keisatsu Nikki (1955) – Moyo Sugita, a go-between
- Princess Yang Kwei-Fei (1955) – Princess Yen-chun
- Geisha Konatsu: Hitori neru yo no Konatsu (1955) – Raku Kamioka
- She Was Like a Wild Chrysanthemum (1955) – Masao's mother
- Aogashima no kodomotachi – Onna kyōshi no kiroku (1956) – Chie Yamada
- Early Spring (1956) – Tamako Tamura
- Yonjū-hassai no teikō (1956) – Satoko, Kotaro's wife
- Nagareru (1956) – Someka
- Onna no ashi ato (1956)
- The Crowded Streetcar (1957) – Otome, the mother
- Tokyo Twilight (1957) – Shigeko Takeuchi
- Kanashimi wa onna dakeni (1958) – Chiyoko
- Hana no bojō (1958) – Rie Ikegami
- Summer Clouds (1958) – Toyo
- Nemuri Kyōshirō burai hikae: Maken jigoku (1958) – Sonoe
- Good Morning (1959) – Kikue Haraguchi
- Bibō ni tsumi ari (1959) – Fusa Yoshino
- Anyakōro (1959) – Osai
- Kashimanada no onna (1959)
- The Three Treasures (1959) – Narrator
- Floating Weeds (1959) – Oyoshi
- Tenpō rokkasen – Jigoku no hanamichi (1960) – Okuma
- Musume tsuma haha (1960) – Kayo Tani
- Daughters, Wives and a Mother (1960) – Kayo Tani
- Ashi ni sawatta onna (1960) – Pickpocket Haruko
- Furyu fukagawata (1960)
- Banana (1960)
- Kutsukake Tokijirō (1961) – Oroku
- The End of Summer (1961) – Katou Shige
- Buddha (1961) – Vaidehi
- Hangyakuji (1961)
- Katei no jijō (1962) – Mrs. Yoshii
- Onna no za (1962) – Aki, Ishikawa-ke no gosai
- Ashita aru kagiri (1962)
- Musume to watashi (1962) – Kiyo Kitagawa
- The Outcast (1962) – School master's wife
- An Autumn Afternoon (1962) – Tomoko
- Kaigun (1963)
- Mother (1963) – Yoshie
- The Scent of Incense (1964) – Taromaru
- Akujo (1964) – Hatsu Mimura
- Kwaidan (1964) – Madame (story 4)
- Samurai Assassin (1965) – Tsuru
- With Beauty and Sorrow (1965) – Otoko's mother
- Red Beard (1965) – Kin, the madam

- Daikon to ninjin (1965)
- Dark the Mountain Snow (1966) – Ine's mother
- Jinchoge (1966) – Aki Ueno, Daphne
- Hanaoka Seishū no tsuma (1967) – Narrator
- Hitorikko (1969)
- Kaseki no mori (1973)
- Akumyo: shima arashi (1974) – Ito
- Kaseki (1974) – Mother-in-law
- Bokuto kidan (1992) – Kafu's mother
- A Last Note (1995) – Yoko Morimoto

Afiche de 'Flowing' (1956). Sugimura en el centro

Menciones honoríficas

- Sho Kosugi
- Shun Oguri
- Tatsuya Fujiwara
- Hiroshi Tamaki
- Takuya Kimura
- Daisuke Ono
- Tadanobu Asano
- Hiroshi Abe
- Kunie Tanaka
- Cary-Hiroyuki Tagawa
- Makoto Iwamatsu
- Ken Takakura
- Yoshio Harada
- Akira Kobayashi
- Masahiro Motoki
- Tomisaburo Wakayama
- Eiko Nakamura
- Kinuyo Tanaka
- Kuniko Miyake
- Akira Kobayashi
- Mitsuko Mito
- Chieko Higashiyama
- Kyoko Kagawa
- Mariko Okada
- Misa Uehara
- Yoko Tsukasa
- Michiyo Aratama
- Kyoko Kishida
- Nobuko Otowa
- Jitsuko Yoshimura
- Reiko Dan
- Mieko Harada

Los 25 mejores directores históricos del cine japonés

1. Akira Kurosawa

Akira Kurosawa (黒澤明 o 黒沢明, Kurosawa Akira, 23 de marzo de 1910 - 6 de septiembre de 1998) fue un cineasta y pintor japonés que dirigió treinta películas en una carrera que abarcó más de cinco décadas. Es ampliamente considerado como uno de los cineastas más importantes e influyentes en la historia del cine. Kurosawa mostró un estilo audaz y dinámico, fuertemente influenciado por el cine occidental pero distinto de él; estuvo involucrado en todos los aspectos de la producción cinematográfica.

Kurosawa ingresó a la industria cinematográfica japonesa en 1936, luego de un breve período como pintor. Después de años de trabajar en numerosas películas como asistente de dirección y guionista, debutó como director durante la Segunda Guerra Mundial con la popular película de acción Sanshiro Sugata (1943). Después de la guerra, Drunken Angel (1948), aclamada por la crítica, en la que Kurosawa eligió al entonces poco conocido actor Toshiro Mifune para un papel protagónico, consolidó la reputación del director como uno de los cineastas jóvenes más importantes de Japón. Los dos hombres continuarían colaborando en otras quince películas.

Rashomon (1950), que se estrenó en Tokio, se convirtió en la sorpresiva ganadora del León de Oro en el Festival de Cine de Venecia de 1951. El éxito comercial y de crítica de esa película abrió los mercados cinematográficos occidentales por primera vez a los productos de la industria cinematográfica japonesa, lo que a su vez llevó al reconocimiento internacional de otros cineastas japoneses. Kurosawa dirigió aproximadamente una película por año durante la década de 1950 y principios de la de 1960, incluidas varias películas de gran prestigio (y a menudo adaptadas), como Ikiru (1952), Seven Samurai (1954), Throne of Blood (1957) y Yojimbo (1961). Después de la década de 1960 se volvió mucho menos prolífico; aun así, su trabajo posterior, incluidas dos de sus últimas películas, Kagemusha (1980) y Ran (1985), continuó recibiendo grandes elogios.

En 1990, aceptó el Premio de la Academia a la Trayectoria. Póstumamente, fue nombrado "Asiático del siglo" en la categoría "Arte, literatura y cultura" por la revista AsianWeek y CNN, citado allí como una de las cinco personas que contribuyeron de manera más destacada a la mejora de Asia en el siglo XX. Su carrera ha sido honrada por muchas retrospectivas, estudios críticos y biografías impresas y en video, y por lanzamientos en muchos medios de consumo.

Infancia y juventud (1910-1935)

Kurosawa nació el 23 de marzo de 1910, en Ōimachi en el distrito Ōmori de Tokio. Su padre, Isamu (1864-1948), miembro de una familia de samuráis de la prefectura de Akita, trabajaba como director de la escuela secundaria inferior del Instituto de Educación Física del Ejército, mientras que su madre, Shima (1870-1952), provenía de una familia de comerciantes que vivía en Osaka. Akira era el octavo y menor hijo de una familia moderadamente rica, con dos de sus hermanos ya mayores en el momento de su nacimiento y uno fallecido, dejando a Kurosawa con tres hermanas y un hermano.

Además de promover el ejercicio físico, Isamu Kurosawa estaba abierto a las tradiciones occidentales y consideraba que el teatro y las películas tenían un valor educativo. Animó a sus hijos a ver películas; El joven Akira vio sus primeras películas a la edad de seis años. Una importante influencia formativa fue su maestro de escuela primaria, el Sr. Tachikawa, cuyas prácticas educativas progresivas despertaron en su joven alumno primero el amor por el dibujo y luego el interés por la educación en general. Durante este tiempo, el niño también estudió caligrafía y esgrima de Kendo.

Otra gran influencia infantil fue Heigo Kurosawa (1906-1933), el hermano mayor de Akira por cuatro años. A raíz del gran terremoto de Kantō y la masacre de Kantō de 1923, Heigo llevó a Akira, de trece años, a ver la devastación. Cuando el hermano menor quiso apartar la mirada de los cadáveres de humanos y animales esparcidos

por todas partes, Heigo le prohibió hacerlo, alentando a Akira a enfrentar sus miedos enfrentándolos directamente. Algunos comentaristas han sugerido que este incidente influiría en la carrera artística posterior de Kurosawa, ya que el director rara vez dudaba en confrontar verdades desagradables en su trabajo.

Heigo tenía talento académico, pero poco después de no poder asegurarse un lugar en la escuela secundaria más importante de Tokio, comenzó a separarse del resto de la familia, prefiriendo concentrarse en su interés por la literatura extranjera. A fines de la década de 1920, Heigo se convirtió en un benshi (narrador de cine mudo) para los teatros de Tokio que mostraban películas extranjeras y rápidamente se hizo un nombre. Akira, que en ese momento planeaba convertirse en pintor, se mudó con él y los dos hermanos se volvieron inseparables. Con la guía de Heigo, Akira devoró no solo películas sino también representaciones teatrales y circenses, mientras exhibía sus pinturas y trabajaba para la Liga de Artistas Proletarios de izquierda. Sin embargo, nunca pudo ganarse la vida con su arte y, cuando comenzó a percibir que la mayor parte del movimiento proletario "ponía ideales políticos incumplidos directamente sobre el lienzo", perdió su entusiasmo por la pintura.

Con el aumento de la producción de películas sonoras a principios de la década de 1930, los narradores de películas como Heigo comenzaron a perder trabajo y Akira volvió a vivir con sus padres. En julio de 1933, Heigo se suicidó. Kurosawa ha comentado sobre la sensación duradera de pérdida que sintió por la muerte de su hermano y el capítulo de su autobiografía (Algo parecido a una autobiografía) que lo describe, escrito casi medio siglo después del evento, se titula "Una historia que no quiero contar". Solo cuatro meses después, el hermano mayor de Kurosawa también murió, dejando a Akira, a los 23 años, como el único de los hermanos Kurosawa que aún vivía, junto con sus tres hermanas sobrevivientes.

Director en formación (1935-1941)

Kurosawa (izquierda) y Mikio Naruse (derecha) durante la producción de ‘Avalanche’ (1937)

En 1935, el nuevo estudio de cine Photo Chemical Laboratories, conocido como PCL (que luego se convirtió en el principal estudio Toho), anunció la contratación de asistentes de dirección. Aunque no había demostrado ningún interés previo en el cine como profesión, Kurosawa presentó el ensayo requerido, que pedía a los solicitantes que discutieran las deficiencias fundamentales de las películas japonesas y encontraran formas de superarlas. Su punto de vista medio burlón era que, si las deficiencias eran fundamentales, no había forma de corregirlas. El ensayo de Kurosawa le valió una llamada para tomar los exámenes de seguimiento, y el director Kajirō Yamamoto, que estaba entre los examinadores, tomó cariño a Kurosawa e insistió en que el estudio lo contratara. Kurosawa, de 25 años, se unió a PCL en febrero de 1936.

Durante sus cinco años como asistente de dirección, Kurosawa trabajó con numerosos directores, pero la figura más importante en su desarrollo fue Yamamoto. De sus 24 películas como AD, trabajó en 17 con Yamamoto, muchas de ellas comedias protagonizadas por el popular actor Ken'ichi Enomoto, conocido como "Enoken". Yamamoto fomentó el talento de Kurosawa, ascendiéndolo directamente de tercer asistente de dirección a asistente de dirección en jefe después de un año. Las responsabilidades de Kurosawa aumentaron y trabajó en tareas que iban desde la construcción de escenarios y el desarrollo de películas hasta la búsqueda de locaciones, pulido de guiones, ensayos,

iluminación, doblaje, edición y dirección de segundas unidades. En la última de las películas de Kurosawa como asistente de dirección de Yamamoto, Horse (1941), Kurosawa se hizo cargo de la mayor parte de la producción, ya que su mentor estaba ocupado con el rodaje de otra película.

Yamamoto le aconsejó a Kurosawa que un buen director necesitaba dominar la escritura de guiones. Kurosawa pronto se dio cuenta de que las ganancias potenciales de sus guiones eran mucho más altas que lo que le pagaban como asistente de dirección. Más tarde escribió o coescribió todas sus películas, y con frecuencia escribió guiones para otros directores, como la película de Satsuo Yamamoto, A Triumph of Wings (Tsubasa no gaika, 1942). Esta escritura de guiones externa serviría a Kurosawa como una lucrativa actividad secundaria que duraría hasta bien entrada la década de 1960, mucho después de que se hiciera famoso.

Películas de guerra y matrimonio (1942-1945)

En los dos años posteriores al lanzamiento de Horse en 1941, Kurosawa buscó una historia que pudiera usar para lanzar su carrera como director. Hacia fines de 1942, aproximadamente un año después del ataque japonés a Pearl Harbor, el novelista Tsuneo Tomita publicó su novela de judo inspirada en Musashi Miyamoto, Sanshiro Sugata, cuyos anuncios intrigaron a Kurosawa. Compró el libro el día de su publicación, lo devoró de una vez e inmediatamente le pidió a Toho que se asegurara los derechos de la película. El instinto inicial de Kurosawa resultó ser correcto ya que, a los pocos días, otros tres grandes estudios japoneses también se ofrecieron a comprar los derechos. Toho prevaleció y Kurosawa comenzó la preproducción de su trabajo debut como director.

Yukiko Todoroki interpretó a la protagonista femenina en la primera película de Kurosawa, 'Sanshiro Sugata'.
Fotografía contemporánea de 1937.

El rodaje de Sanshiro Sugata comenzó en locaciones de Yokohama en diciembre de 1942. La producción avanzó sin problemas, pero lograr que la película completa pasara la censura fue un asunto completamente diferente. La oficina de censura consideró que el trabajo era objetablemente "británico-estadounidense" según los estándares del Japón en tiempos de guerra, y fue solo gracias a la intervención del director Yasujirō Ozu, quien defendió la película, que Sanshiro Sugata finalmente fue aceptado para su estreno el 25 de marzo. 1943. La película se convirtió en un éxito comercial y de crítica. Sin embargo, la oficina de censura decidiría más tarde recortar unos 18 minutos de metraje, muchos de los cuales ahora se consideran perdidos.

A continuación, se centró en el tema de las trabajadoras de fábrica en tiempos de guerra en The Most Beautiful, una película de propaganda que filmó en un estilo semidocumental a principios de 1944. Para obtener interpretaciones realistas de sus actrices, el director las hizo vivir en una fábrica real durante el rodaje, comen la comida de la fábrica y se llaman unos a otros por los nombres de sus personajes. Utilizaría métodos similares con sus artistas a lo largo de su carrera.

Durante la producción, la actriz que interpreta a la líder de los trabajadores de la fábrica, Yōko Yaguchi, fue elegida por sus colegas para presentar sus demandas al director. Ella y Kurosawa estaban constantemente en desacuerdo, y fue a través de estos argumentos que, paradójicamente, los dos se volvieron cercanos. Se casaron el 21 de mayo de 1945, con Yaguchi embarazada de dos meses (nunca reanudó su carrera como actriz), y la pareja permanecería junta hasta su muerte en 1985. Tuvieron dos hijos, ambos sobrevivieron a Kurosawa a partir de 2018: un hijo, Hisao, nacido el 20 de diciembre de 1945, que se desempeñó como productor en algunos de los últimos proyectos de su padre, y Kazuko, una hija, nacida el 29 de abril de 1954, que se convirtió en diseñadora de vestuario.

Poco antes de su matrimonio, el estudio presionó a Kurosawa contra su voluntad para que dirigiera una secuela de su película debut. El Sanshiro Sugata Parte II, a menudo descaradamente propagandístico, que se estrenó en mayo de 1945, generalmente se considera una de sus películas más débiles.

Kurosawa decidió escribir el guión de una película que sería a la vez amigable con la censura y menos costosa de producir. The Men Who Tread on the Tiger's Tail, basada en la obra kabuki Kanjinchō y protagonizada por el comediante Enoken, con quien Kurosawa había trabajado a menudo durante sus días como asistente de dirección, se completó en septiembre de 1945. Para entonces, Japón se había rendido y la ocupación de Japón había comenzado. Los nuevos censores estadounidenses interpretaron los valores supuestamente promovidos en la imagen como demasiado "feudales" y prohibieron la obra. No se estrenó hasta 1952, año en que otra película de Kurosawa, Ikiru, también fue puesto en libertad. Irónicamente, mientras estaba en producción, la película ya había sido criticada por los censores japoneses en tiempos de guerra por considerarla demasiado occidental y "democrática" (a ellos particularmente les desagradaba el cómico portero interpretado por Enoken), por lo que la película probablemente no habría visto la luz del día incluso si la guerra había continuado más allá de su finalización.

Primeras obras de posguerra (1946-1950)

Después de la guerra, Kurosawa, influenciado por los ideales democráticos de la Ocupación, buscó hacer películas que establecieran un nuevo respeto hacia el individuo y el yo. La primera película de este tipo, No Regrets for Our Youth (1946), inspirada tanto en el incidente de Takigawa de 1933 como en el caso de espionaje de la guerra de Hotsumi Ozaki, criticó el régimen de preguerra de Japón por su opresión política. Atípicamente para el director, el heroico personaje central es una mujer, Yukie (Setsuko Hara), quien, nacida en el privilegio de la clase media alta, llega a cuestionar sus valores en un momento de crisis política. El guión original tuvo que ser ampliamente reescrito y, debido a su tema controvertido y al género de su protagonista, la obra completa dividió a los críticos. Sin embargo, logró ganarse la aprobación del público, que convirtió las variaciones del título de la película en un eslogan de la posguerra.

Su siguiente película, One Wonderful Sunday, se estrenó en julio de 1947 con críticas mixtas. Es una historia de amor relativamente sencilla y sentimental que trata sobre una pareja empobrecida de la posguerra que intenta disfrutar, dentro de la devastación del Tokio de la posguerra, su único día libre a la semana. La película tiene la influencia de Frank Capra, DW Griffith y FW Murnau, cada uno de los cuales se encontraba entre los directores favoritos de Kurosawa. Otra película estrenada en 1947 con la participación de Kurosawa fue el thriller de acción y aventuras Snow Trail, dirigido por Senkichi Taniguchi a partir del guión de Kurosawa. Marcó el debut del intenso joven actor Toshiro Mifune. Fue Kurosawa quien, con su mentor Yamamoto, había intervenido para persuadir a Toho de fichar a Mifune, durante una audición en la que el joven impresionó mucho a Kurosawa, pero logró alienar a la mayoría de los demás jueces.

Takashi Shimura interpretó a un médico dedicado que ayuda a un gángster enfermo en 'Drunken Angel'.
Shimura actuó en más de 20 películas de Kurosawa.

Drunken Angel a menudo se considera el primer trabajo importante del director. Aunque el guión, como todas las obras de la era de la ocupación de Kurosawa, tuvo que pasar por reescrituras debido a la censura estadounidense,

Kurosawa sintió que esta era la primera película en la que podía expresarse libremente. Una historia descarnada de un médico que intenta salvar a un gángster (yakuza) con tuberculosis, también fue la primera vez que Kurosawa dirigió a Mifune, quien desempeñó papeles importantes en todas menos una de las siguientes 16 películas del director (con la excepción de Ikiru). Si bien Mifune no fue elegida como protagonista en Drunken Angel. Su explosiva actuación como gángster domina tanto el drama que cambió el enfoque del personaje principal, el médico alcohólico interpretado por Takashi Shimura, quien ya había aparecido en varias películas de Kurosawa. Sin embargo, Kurosawa no quería sofocar la inmensa vitalidad del joven actor, y el carácter rebelde de Mifune electrizó al público de la misma manera que la postura desafiante de Marlon Brando sobresaltaría al público cinematográfico estadounidense unos años más tarde. La película se estrenó en Tokio en abril de 1948 con excelentes críticas y fue elegida por la prestigiosa encuesta de críticos Kinema Junpo como la mejor película de su año, la primera de las tres películas de Kurosawa en recibir este honor.

Kurosawa, con el productor Sōjirō Motoki y sus compañeros directores y amigos Kajiro Yamamoto, Mikio Naruse y Senkichi Taniguchi, formaron una nueva unidad de producción independiente llamada Film Art Association (Eiga Geijutsu Kyōkai). Para el trabajo debut de esta organización y la primera película de los estudios Daiei, Kurosawa recurrió a una obra contemporánea de Kazuo Kikuta y, junto con Taniguchi, la adaptó para la pantalla. The Quiet Duel protagonizó a Toshiro Mifune como un joven médico idealista que lucha contra la sífilis, un intento deliberado de Kurosawa para evitar que el actor fuera encasillado como gánster. Estrenada en marzo de 1949, fue un éxito de taquilla, pero generalmente se considera uno de los logros menores del director.

Toshiro Mifune, un protagonista frecuente en las películas de Kurosawa, en el cartel de 'Scandal' de 1950

Su segunda película de 1949, también producida por Film Art Association y estrenada por Shintoho, fue Stray Dog. Es una película de detectives (quizás la primera película japonesa importante en ese género) que explora el estado de ánimo de Japón durante su dolorosa recuperación de la posguerra a través de la historia de un joven detective, interpretado por Mifune, y su fijación en la recuperación de su pistola, que fue robada por un veterano de guerra sin un centavo que procede a usarla para robar y asesinar. Adaptada de una novela inédita de Kurosawa al estilo de uno de sus escritores favoritos, Georges Simenon, fue la primera colaboración del director con el guionista Ryuzo Kikushima, quien más tarde ayudaría a escribir el guión de otras ocho películas de Kurosawa. Una famosa secuencia, prácticamente sin palabras, de más de ocho minutos de duración, muestra al detective, disfrazado de veterano empobrecido, deambulando por las calles en busca del ladrón de armas; empleó imágenes documentales reales de los barrios de Tokio devastados por la guerra filmadas por el amigo de Kurosawa, Ishirō Honda, el futuro director de Godzilla. La película se considera un precursor de los géneros contemporáneos de películas policiales de procedimiento y policías amigos.

Scandal, estrenada por Shochiku en abril de 1950, se inspiró en las experiencias personales del director y su ira hacia el periodismo amarillo japonés. El trabajo es una mezcla ambiciosa de drama judicial y película de problemas sociales sobre la libertad de expresión y la responsabilidad personal, pero incluso Kurosawa consideró que el producto final estaba dramáticamente desenfocado e insatisfactorio, y casi todos los críticos están de acuerdo. Sin embargo, sería la segunda película de Kurosawa de 1950, Rashomon, la que finalmente le ganaría a él y al cine japonés una audiencia internacional completamente nueva.

Reconocimiento internacional (1950-1958)

Después de terminar Scandal, los estudios Daiei se acercaron a Kurosawa para hacer otra película para ellos. Kurosawa eligió un guión de un joven aspirante a guionista, Shinobu Hashimoto, quien eventualmente trabajaría en nueve de sus películas. Su primer esfuerzo conjunto se basó en el cuento experimental "In a Grove" de Ryūnosuke Akutagawa, que relata el asesinato de un samurái y la violación de su esposa desde varios puntos de vista diferentes y contradictorios. Kurosawa vio potencial en el guión y, con la ayuda de Hashimoto, lo pulió y amplió y luego se lo presentó a Daiei, quien aceptó felizmente el proyecto debido a su bajo presupuesto.

El rodaje de Rashomon comenzó el 7 de julio de 1950 y, después de un extenso trabajo de localización en el bosque primitivo de Nara, terminó el 17 de agosto. Solo se dedicó una semana a la posproducción apresurada, obstaculizada por un incendio en el estudio, y la película terminada se estrenó en el Teatro Imperial de Tokio el 25 de agosto y se expandió a todo el país al día siguiente. La película recibió críticas tibias, con muchos críticos desconcertados por su tema y tratamiento únicos, pero, sin embargo, fue un éxito financiero moderado para Daiei.

La siguiente película de Kurosawa, para Shochiku, fue The Idiot, una adaptación de la novela del escritor favorito del director, Fyodor Dostoevsky. La historia se traslada de Rusia a Hokkaido, pero por lo demás se adhiere estrechamente al original, un hecho que muchos críticos consideran perjudicial para la obra. Una edición ordenada por el estudio lo acortó del corte original de Kurosawa de 265 minutos a solo 166 minutos, lo que hizo que la narrativa resultante fuera extremadamente difícil de seguir. La versión cinematográfica severamente editada se considera una de las obras menos exitosas del director y la versión original de larga duración ya no existe. Las críticas contemporáneas de la versión editada muy abreviada fueron muy negativas, pero la película tuvo un éxito moderado en la taquilla, en gran parte debido a la popularidad de una de sus estrellas, Setsuko Hara.

Mientras tanto, sin que Kurosawa lo supiera, Rashomon había sido inscrito en el Festival de Cine de Venecia, gracias a los esfuerzos de Giuliana Stramigioli, una representante en Japón de una compañía cinematográfica italiana, que había visto y admirado la película y convenció a Daiei para que la presentara. El 10 de septiembre de 1951, Rashomon recibió el premio más importante del festival, el León de Oro, lo que conmocionó no solo a Daiei sino también al mundo cinematográfico internacional, que en ese momento desconocía en gran medida la tradición cinematográfica japonesa de décadas de antigüedad.

Después de que Daiei exhibiera brevemente una copia subtitulada de la película en Los Ángeles, RKO compró los derechos de distribución de Rashomon en los Estados Unidos. La empresa se estaba arriesgando considerablemente. Había lanzado solo una película subtitulada anteriormente en el mercado estadounidense, y el único cine sonoro japonés lanzado comercialmente en Nueva York había sido la comedia de Mikio Naruse, Wife! ¡Sé como una rosa!, en 1937: un fracaso de crítica y taquilla. Sin embargo, la carrera comercial de Rashomon, ayudada en gran medida por las sólidas críticas de los críticos e incluso del columnista Ed Sullivan, ganó 35.000 dólares en sus primeras tres semanas en un solo teatro de Nueva York, una suma casi inaudita en ese momento.

Este éxito, a su vez, llevó a que las películas japonesas se pusieran de moda en Estados Unidos y Occidente durante la década de 1950, reemplazando el entusiasmo por el cine neorrealista italiano. A fines de 1952, Rashomon fue lanzado en Japón, Estados Unidos y la mayor parte de Europa. Entre los cineastas japoneses cuyo trabajo, como resultado, comenzó a ganar premios en festivales y estrenos comerciales en Occidente se encuentran Kenji Mizoguchi (The Life of Oharu, Ugetsu, Sansho the Bailiff) y, algo más tarde, Yasujirō Ozu (Tokyo Story, An Autumn Afternoon) —artistas muy respetados en Japón pero, antes de este período, casi totalmente desconocidos en Occidente—. La creciente reputación de Kurosawa entre el público occidental en la década de 1950 haría que el público occidental simpatizara más con la recepción de las generaciones posteriores de cineastas japoneses, desde Kon Ichikawa, Masaki Kobayashi, Nagisa Oshima y Shohei Imamura, hasta Juzo Itami y Takeshi Kitano.

Con su carrera impulsada por su repentina fama internacional, Kurosawa, ahora reunido con su estudio de cine original, Toho (que continuaría produciendo sus siguientes 11 películas), se puso a trabajar en su próximo proyecto, Ikiru. La película está protagonizada por Takashi Shimura como un burócrata de Tokio con cáncer, Watanabe, en una búsqueda final de significado antes de su muerte. Para el guión, Kurosawa contrató a Hashimoto y al escritor Hideo Oguni, quien coescribiría doce películas de Kurosawa. A pesar del tema sombrío de la obra, los

guionistas adoptaron un enfoque satírico, que algunos han comparado con la obra de Brecht, tanto al mundo burocrático de su héroe como a la colonización cultural estadounidense de Japón (Las canciones pop estadounidenses ocupan un lugar destacado en la película). Debido a esta estrategia, a los cineastas generalmente se les atribuye haber salvado la imagen del tipo de sentimentalismo común en los dramas sobre personajes con enfermedades terminales. Ikiru se estrenó en octubre de 1952 con excelentes críticas (le valió a Kurosawa su segundo premio Kinema Junpo a la "Mejor película") y un enorme éxito de taquilla. Sigue siendo la más aclamada de todas las películas del artista ambientadas en la era moderna.

En diciembre de 1952, Kurosawa llevó a sus guionistas de Ikiru, Shinobu Hashimoto y Hideo Oguni, a una residencia aislada de cuarenta y cinco días en una posada para crear el guión de su próxima película, Seven Samurai. El trabajo de conjunto fue la primera película de samuráis propiamente dicha de Kurosawa, el género por el que se haría más famoso. La historia simple, sobre un pueblo agrícola pobre en el Japón del período Sengoku que contrata a un grupo de samuráis para defenderlo contra un ataque inminente de bandidos, recibió un tratamiento épico completo, con un gran elenco (compuesto en gran parte por veteranos de producciones anteriores de Kurosawa) y acción meticulosamente detallada, que se extiende a casi tres horas y media de tiempo de pantalla.

Se dedicaron tres meses a la preproducción y un mes a los ensayos. El rodaje duró 148 días repartidos en casi un año, interrumpidos por problemas de producción y financiación y por problemas de salud de Kurosawa. La película finalmente se estrenó en abril de 1954, medio año después de su fecha de estreno original y aproximadamente tres veces por encima del presupuesto, lo que la convirtió en ese momento en la película japonesa más cara jamás realizada. Sin embargo, según los estándares de Hollywood, fue una producción con un presupuesto bastante modesto, incluso para esa época. La película recibió una reacción crítica positiva y se convirtió en un gran éxito, recuperando rápidamente el dinero invertido en ella y brindando al estudio un producto que necesitaban, pudo, y lo hizo, comercializar internacionalmente, aunque con ediciones extensas. Con el tiempo, y con los estrenos en cines y videos caseros de la versión sin cortes, su reputación ha crecido constantemente. En la versión más reciente (2012) de la muy respetada encuesta Sight & Sound, "Las mejores películas de todos los tiempos" del British Film Institute (BFI), Seven Samurai ocupó el puesto 17 entre todas las películas de todos los países en tanto en las encuestas de críticos como de directores, recibiendo un lugar en las listas Top Ten de 48 críticos y 22 directores.

En 1954, las pruebas nucleares en el Pacífico estaban causando tormentas radiactivas en Japón y un incidente particular en marzo había expuesto un barco pesquero japonés a la lluvia radiactiva, con resultados desastrosos. Es en esta atmósfera ansiosa que se concibió la siguiente película de Kurosawa, Registro de un ser vivo. La historia trata sobre el anciano propietario de una fábrica (Toshiro Mifune) tan aterrorizado ante la perspectiva de un ataque nuclear que se decide a trasladar a toda su familia extensa (tanto legal como extramatrimonial) a lo que imagina que es la seguridad de una granja en Brasil. La producción fue mucho más fluida que la película anterior del director, pero unos días antes de que terminara el rodaje, el compositor, colaborador y amigo cercano de Kurosawa, Fumio Hayasaka murió (de tuberculosis) a la edad de 41 años. La banda sonora de la película fue terminada por el estudiante de Hayasaka, Masaru Sato, quien pasaría a componer la banda sonora de las siguientes ocho películas de Kurosawa. Record of a Living Being se estrenó en noviembre de 1955 con críticas mixtas y una reacción silenciosa de la audiencia, convirtiéndose en la primera película de Kurosawa en perder dinero durante su presentación teatral original. Hoy en día, muchos la consideran una de las mejores películas que abordan los efectos psicológicos del estancamiento nuclear mundial.

El siguiente proyecto de Kurosawa, Throne of Blood, una adaptación de Macbeth de William Shakespeare —ambientada, como Seven Samurai, en la Era Sengoku— representó una ambiciosa transposición de la obra inglesa a un contexto japonés. Kurosawa instruyó a su actriz principal, Isuzu Yamada, para que considerara la obra como si fuera una versión cinematográfica de un clásico literario japonés en lugar de europeo. Dada la apreciación de Kurosawa por la interpretación escénica japonesa tradicional, la actuación de los actores, en particular Yamada, se basa en gran medida en las técnicas estilizadas del Noh. Se filmó en 1956 y se estrenó en enero de 1957 con una respuesta interna ligeramente menos negativa que la que había tenido la película anterior del director. En el extranjero, Throne of Blood, independientemente de las libertades que se tome con su material de origen, se ganó rápidamente un lugar entre las adaptaciones de Shakespeare más célebres.

Casi de inmediato siguió otra adaptación de una obra teatral europea clásica, con la producción de The Lower Depths, basada en una obra de Maxim Gorki, que tuvo lugar en mayo y junio de 1957. En contraste con el barrido shakesperiano de Throne of Blood, The Lower Depths fue filmado en solo dos escenarios confinados, para enfatizar la naturaleza restringida de la vida de los personajes. Aunque fiel a la obra, esta adaptación del material ruso a un escenario completamente japonés, en este caso, el período Edo tardío, a diferencia de su anterior El idiota, se consideró artísticamente exitosa. La película se estrenó en septiembre de 1957 y recibió una respuesta mixta similar a la de Trono de Sangre. Sin embargo, algunos críticos la ubican entre las obras más infravaloradas del director.

Las tres siguientes películas de Kurosawa después de Seven Samurai no lograron capturar al público japonés de la forma en que lo hizo esa película. El estado de ánimo del trabajo del director se había vuelto cada vez más pesimista y oscuro incluso cuando Japón entró en un período de auge de crecimiento de alta velocidad y aumento del nivel de vida. Fuera de sintonía con el estado de ánimo predominante de la época, las películas de Kurosawa cuestionaron la posibilidad de redención a través de la responsabilidad personal, particularmente en Throne of Blood y The Lower Depths. Reconoció esto y deliberadamente apuntó a una película más alegre y entretenida para su próxima producción, mientras cambiaba al nuevo formato de pantalla ancha que había ganado popularidad en Japón. La película resultante, The Hidden Fortress, es una comedia dramática de acción y aventuras sobre una princesa medieval, su general leal y dos campesinos que necesitan viajar a través de las líneas enemigas para llegar a su región de origen. Estrenada en diciembre de 1958, The Hidden Fortress se convirtió en un enorme éxito de taquilla en Japón y fue recibida calurosamente por la crítica tanto en Japón como en el extranjero. Hoy en día, la película se considera uno de los esfuerzos más ligeros de Kurosawa, aunque sigue siendo popular, sobre todo porque es una de las principales influencias en la ópera espacial de 1977 de George Lucas, Star Wars.

Nacimiento de una empresa y Barbarroja (1959-1965)

Comenzando con Rashomon, las producciones de Kurosawa se habían vuelto cada vez más grandes en alcance y también lo habían hecho los presupuestos del director. Toho, preocupado por este desarrollo, sugirió que podría ayudar a financiar sus propios trabajos, por lo tanto, reducir las pérdidas potenciales del estudio y, a su vez, permitirse una mayor libertad artística como coproductor. Kurosawa estuvo de acuerdo y Kurosawa Production Company se estableció en abril de 1959, con Toho como accionista mayoritario.

A pesar de arriesgar su propio dinero, Kurosawa eligió una historia que criticaba más directamente a las élites políticas y empresariales japonesas que cualquier obra anterior. The Bad Sleep Well, basado en un guión del sobrino de Kurosawa, Mike Inoue, es un drama de venganza sobre un joven que logra infiltrarse en la jerarquía de una empresa japonesa corrupta con la intención de exponer a los hombres responsables de la muerte de su padre. Su tema resultó ser actual: mientras se producía la película, se llevaron a cabo las protestas masivas de Anpo contra el nuevo tratado de seguridad entre Estados Unidos y Japón, que fue visto por muchos japoneses, particularmente los jóvenes, como una amenaza a la democracia del país al otorgar demasiado poder a las corporaciones y los políticos. La película se estrenó en septiembre de 1960 con una reacción crítica positiva y un modesto éxito de taquilla. La secuencia de apertura de 25 minutos que representa una recepción de boda corporativa es ampliamente considerada como una de las escenas más hábilmente ejecutadas de Kurosawa, pero el resto de la película a menudo se percibe como decepcionante en comparación. La película también ha sido criticada por emplear al héroe convencional de Kurosawa para combatir un mal social que no puede resolverse mediante las acciones de los individuos, por valientes o astutos que sean.

Yojimbo (El guardaespaldas), la segunda película de Kurosawa Production, se centra en un samurái sin maestro (ronin), Sanjuro, que se pasea por una ciudad del siglo XIX gobernada por dos facciones violentas opuestas y las provoca para que se destruyan entre sí. El director usó este trabajo para jugar con muchas convenciones de género, particularmente el western, mientras que al mismo tiempo ofrecía una representación gráfica de la violencia sin precedentes (para la pantalla japonesa). Algunos comentaristas han visto al personaje de Sanjuro en esta película como una figura de fantasía que mágicamente revierte el triunfo histórico de la clase mercantil corrupta sobre la clase samurái. Con Tatsuya Nakadai en su primer papel importante en una película de Kurosawa y con una fotografía innovadora de Kazuo Miyagawa (que se encargó de Rashomon) y Takao Saito, la película se estrenó en abril de 1961

y fue un éxito comercial y de crítica, ganando más que cualquier película anterior de Kurosawa. La película y su tono negro cómico también fueron ampliamente imitados en el extranjero. “Por un puñado de dólares” de Sergio Leone fue una nueva versión virtual (no autorizada) escena por escena con Toho presentando una demanda en nombre de Kurosawa y prevaleciendo.

Kurosawa basó su película policiaca de 1963 ‘High and Low’ en la novela King's Ransom de Ed McBain. Imagen de McBain c. 1953.

Tras el éxito de Yojimbo, Kurosawa se vio presionado por Toho para crear una secuela. Kurosawa recurrió a un guión que había escrito antes de Yojimbo, reelaborándolo para incluir al héroe de su película anterior. Sanjuro fue la primera de las tres películas de Kurosawa que se adaptaron de la obra del escritor Shūgorō Yamamoto (las otras serían Red Beard y Dodeskaden). Tiene un tono más claro y se acerca más a una película de época convencional que Yojimbo, aunque su historia de una lucha de poder dentro de un clan de samuráis se retrata con un trasfondo fuertemente cómico. La película se estrenó el 1 de enero de 1962, superando rápidamente a Yojimbo 'éxito de taquilla y cosechando críticas positivas.

Mientras tanto, Kurosawa había dado instrucciones a Toho para que comprara los derechos cinematográficos de King's Ransom, una novela sobre un secuestro escrita por el autor y guionista estadounidense Evan Hunter, bajo su seudónimo de Ed McBain, como una de sus series de libros policiacos 87th Precinct. El director pretendía crear una obra de denuncia del secuestro, al que consideraba uno de los peores delitos. La película de suspenso, titulada High and Low, se rodó durante la segunda mitad de 1962 y se estrenó en marzo de 1963. Rompió el récord de taquilla de Kurosawa (la tercera película consecutiva en hacerlo), se convirtió en la película japonesa más taquillera del año y ganó críticas entusiastas. Sin embargo, su triunfo se vio algo empañado cuando, irónicamente, se culpó a la película de una ola de secuestros que ocurrieron en Japón en esa época (él mismo recibió amenazas de secuestro dirigidas a su pequeña hija, Kazuko). Muchos comentaristas consideran que High and Low se encuentra entre las obras más sólidas del director.

Kurosawa pasó rápidamente a su próximo proyecto, Barbarroja. Basada en una colección de cuentos de Shūgorō Yamamoto e incorporando elementos de la novela de Dostoievski Insultados y heridos, es una película de época, ambientada en una clínica para pobres de mediados del siglo XIX, en la que los temas humanistas de Kurosawa reciben quizás su expresión más completa. Yasumoto, un joven médico engreído y materialista formado en el extranjero, se ve obligado a convertirse en interno en la clínica bajo la estricta tutela del Doctor Niide, conocido como "Akahige" ("Barbarroja"), interpretado por Mifune. Aunque inicialmente se resiste a Red Beard, Yasumoto llega a admirar su sabiduría y coraje y a percibir a los pacientes de la clínica, a quienes al principio despreciaba, como dignos de compasión y dignidad.

Yūzō Kayama, quien interpreta a Yasumoto, era una estrella de cine y música extremadamente popular en ese momento, particularmente por su serie de comedias musicales "Young Guy" (Wakadaishō), por lo que contratarlo para aparecer en la película prácticamente garantizó a Kurosawa una fuerte taquilla. El rodaje, el más largo de la historia del cineasta, duró más de un año (después de cinco meses de preproducción) y terminó en la primavera de 1965, dejando exhaustos al director, su equipo y sus actores. Red Beard se estrenó en abril de 1965, convirtiéndose en la producción japonesa más taquillera del año y la tercera (y última) película de Kurosawa en superar al prestigioso Kinema Jumpo encuesta anual de críticos. Sigue siendo una de las obras más conocidas y queridas de Kurosawa en su país natal. Fuera de Japón, los críticos han estado mucho más divididos. La mayoría de los

comentaristas reconocen sus méritos técnicos y algunos lo elogian como uno de los mejores de Kurosawa, mientras que otros insisten en que carece de complejidad y poder narrativo genuino, y otros afirman que representa un retroceso del compromiso anterior del artista con el cambio social y político.

La película marcó algo así como el final de una era para su creador. El propio director reconoció esto en el momento de su estreno y le dijo al crítico Donald Richie que acababa de terminar un ciclo de algún tipo y que sus futuras películas y métodos de producción serían diferentes. Su predicción resultó bastante precisa. A partir de fines de la década de 1950, la televisión comenzó a dominar cada vez más el tiempo libre de la audiencia cinematográfica japonesa, anteriormente grande y leal. Y a medida que cayeron los ingresos de las compañías cinematográficas, también lo hizo su apetito por el riesgo, particularmente el riesgo representado por los costosos métodos de producción de Kurosawa.

Red Beard también marcó el punto medio, cronológicamente, en la carrera del artista. Durante sus veintinueve años anteriores en la industria del cine (que incluye sus cinco años como asistente de dirección), había dirigido veintitrés películas, mientras que, durante los veintiocho años restantes, por muchas y complejas razones, completaría solo siete. Además, por razones nunca explicadas adecuadamente, Red Beard sería su última película protagonizada por Toshiro Mifune. Yu Fujiki, un actor que trabajó en The Lower Depths, observó, con respecto a la cercanía de los dos hombres en el plató: *"El corazón del Sr. Kurosawa estaba en el cuerpo del Sr. Mifune".* Donald Richie ha descrito la relación entre ellos como una *"simbiosis"* única.

Desvío de Hollywood (1966-1968)

Cuando el contrato exclusivo de Kurosawa con Toho llegó a su fin en 1966, el director de 56 años contemplaba seriamente el cambio. Observando el estado problemático de la industria cinematográfica nacional y habiendo recibido ya decenas de ofertas del extranjero, la idea de trabajar fuera de Japón le atrajo como nunca antes.

Para su primer proyecto en el extranjero, Kurosawa eligió una historia basada en un artículo de la revista Life. El thriller de acción de Embassy Pictures, que se filmaría en inglés y se llamaría simplemente Runaway Train, habría sido el primero en color. Pero la barrera del idioma resultó ser un problema importante, y la versión en inglés del guión ni siquiera estaba terminada cuando el rodaje debía comenzar en el otoño de 1966. El rodaje, que requirió nieve, se trasladó al otoño de 1967 y luego se canceló en 1968. Casi dos décadas más tarde, otro director extranjero que trabajaba en Hollywood, Andrei Konchalovsky, finalmente hizo Runaway Train (1985), aunque a partir de un nuevo guión vagamente basado en el de Kurosawa.

Mientras tanto, el director se había involucrado en un proyecto de Hollywood mucho más ambicioso. Tora! Tora! Tora! producido por 20th Century Fox y Kurosawa Production, sería un retrato del ataque japonés a Pearl Harbor desde el punto de vista estadounidense y japonés, con Kurosawa al mando de la mitad japonesa y un cineasta anglofónico dirigiendo la mitad estadounidense. Pasó varios meses trabajando en el guión con Ryuzo Kikushima y Hideo Oguni, pero muy pronto el proyecto empezó a desmoronarse. El director de las secuencias estadounidenses resultó no ser David Lean, como estaba previsto originalmente, sino el estadounidense Richard Fleischer. También se recortó el presupuesto y el tiempo de pantalla asignado para el segmento japonés ahora no superaría los 90 minutos, un problema importante, considerando que el guión de Kurosawa duró más de cuatro horas. Después de numerosas revisiones con la participación directa de Darryl Zanuck, en mayo de 1968 se acordó un guión cortado más o menos finalizado.

El rodaje comenzó a principios de diciembre, pero Kurosawa duraría poco más de tres semanas como director. Luchó por trabajar con un equipo desconocido y los requisitos de una producción de Hollywood, mientras que sus métodos de trabajo desconcertaron a sus productores estadounidenses, quienes finalmente concluyeron que el director debe tener una enfermedad mental. Kurosawa fue examinado en el Hospital de la Universidad de Kioto por un neuropsicólogo, el Dr. Murakami, cuyo diagnóstico fue enviado a Darryl Zanuck y Richard Zanuck en los estudios Fox, indicando un diagnóstico de neurastenia que indica que "sufre trastornos del sueño, agitado con sentimientos de ansiedad" y en la excitación maníaca causada por la enfermedad antes mencionada. *"Es necesario que tenga reposo y tratamiento médico por más de dos meses"*. En la víspera de Navidad de 1968, los estadounidenses anunciaron que

Kurosawa había dejado la producción debido a la "fatiga", despidiéndolo efectivamente. Finalmente, fue reemplazado, para las secuencias japonesas de la película, por dos directores, Kinji Fukasaku y Toshio Masuda.

Torá! Torá! Torá!, finalmente lanzado a críticas poco entusiastas en septiembre de 1970, fue, como dijo Donald Richie, una *"tragedia casi absoluta"* en la carrera de Kurosawa. Había pasado años de su vida en un proyecto de pesadilla desde el punto de vista logístico al que finalmente no contribuyó con un pie de película filmada por él mismo. Se eliminó su nombre de los créditos, aunque el guión utilizado para la mitad japonesa seguía siendo suyo y de sus coguionistas. Se separó de su antiguo colaborador, el escritor Ryuzo Kikushima, y nunca volvió a trabajar con él. El proyecto había expuesto inadvertidamente la corrupción en su propia productora (una situación que recuerda a su propia película, The Bad Sleep Well). Su propia cordura había sido puesta en duda. Lo peor de todo fue que la industria cinematográfica japonesa, y tal vez el hombre mismo, comenzó a sospechar que nunca volvería a hacer otra película.

Una década difícil (1969-1977)

¡Sabiendo que su reputación estaba en juego después de la muy publicitada Tora! Torá! Torá! debacle, Kurosawa pasó rápidamente a un nuevo proyecto para demostrar que todavía era viable. En su ayuda llegaron los amigos y afamados directores Keisuke Kinoshita, Masaki Kobayashi y Kon Ichikawa, quienes junto con Kurosawa establecieron en julio de 1969 una productora llamada Club de los Cuatro Caballeros (Yonki no kai). Aunque el plan era que los cuatro directores crearan una película cada uno, se ha sugerido que la verdadera motivación de los otros tres directores era facilitar que Kurosawa completara con éxito una película y, por lo tanto, encontrar su camino de regreso al negocio.

El primer proyecto propuesto y en el que se trabajó fue una película de época que se llamaría Dora-heita, pero cuando se consideró demasiado cara, la atención se desplazó a Dodesukaden, una adaptación de otra obra de Shūgorō Yamamoto, nuevamente sobre los pobres y los indigentes. La película se rodó rápidamente (según los estándares de Kurosawa) en aproximadamente nueve semanas, con Kurosawa decidido a demostrar que todavía era capaz de trabajar de manera rápida y eficiente con un presupuesto limitado. Para su primer trabajo en color, se dejó de lado la edición dinámica y las composiciones complejas de sus fotografías anteriores, y el artista se centró en la creación de una paleta de colores primarios atrevida, casi surrealista, para revelar el ambiente tóxico en el que se encuentran los personajes. Fue lanzado en Japón en octubre de 1970, pero, aunque fue un éxito crítico menor, fue recibido con indiferencia por parte del público. La imagen perdió dinero y provocó la disolución del Club de los Cuatro Caballeros. La recepción inicial en el extranjero fue algo más favorable, pero Dodesukaden, desde entonces, se ha considerado típicamente un experimento interesante no comparable con el mejor trabajo del director.

Después de luchar durante la producción de Dodesukaden, Kurosawa se dedicó al trabajo televisivo al año siguiente por única vez en su carrera con Song of the Horse, un documental sobre caballos de carreras de pura sangre. Presentaba una voz en off narrada por un hombre ficticio y un niño (con la voz de los mismos actores que el mendigo y su hijo en Dodesukaden). Es el único documental en la filmografía de Kurosawa; el pequeño equipo incluía a su frecuente colaborador Masaru Sato, quien compuso la música. Song of the Horse también es única en la obra de Kurosawa porque incluye los créditos de un editor, lo que sugiere que es la única película de Kurosawa que no cortó él mismo.

Incapaz de obtener fondos para seguir trabajando y supuestamente con problemas de salud, Kurosawa aparentemente llegó al punto de ruptura: el 22 de diciembre de 1971, se cortó las muñecas y la garganta varias veces. El intento de suicidio no tuvo éxito y la salud del director se recuperó bastante rápido, con Kurosawa ahora refugiándose en la vida doméstica, sin saber si alguna vez dirigiría otra película.

A principios de 1973, el estudio soviético Mosfilm se acercó al cineasta para preguntarle si estaría interesado en trabajar con ellos. Kurosawa propuso una adaptación de la obra autobiográfica del explorador ruso Vladimir Arsenyev, Dersu Uzala. El libro, sobre un cazador que vive en armonía con la naturaleza hasta que la civilización invasora lo destruye, era uno que había querido hacer desde la década de 1930. En diciembre de 1973, Kurosawa, de 63 años, partió hacia la Unión Soviética con cuatro de sus colaboradores más cercanos, comenzando una estancia de

año y medio en el país. El rodaje comenzó en mayo de 1974 en Siberia, y rodar en condiciones naturales extremadamente duras resultó ser muy difícil y exigente. La película terminó en abril de 1975, con un Kurosawa completamente exhausto y nostálgico que regresa a Japón con su familia en junio. Dersu Uzala tuvo su estreno mundial en Japón el 2 de agosto de 1975 y le fue bien en la taquilla. Si bien la recepción crítica en Japón fue silenciada, la película tuvo mejores reseñas en el extranjero y ganó el Premio de Oro en el 9º Festival Internacional de Cine de Moscú, así como un Premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera. Hoy, los críticos siguen divididos sobre la película: algunos la ven como un ejemplo del supuesto declive artístico de Kurosawa, mientras que otros la cuentan entre sus mejores obras.

Aunque le presentaban propuestas para proyectos televisivos, no tenía interés en trabajar fuera del mundo del cine. Sin embargo, el director, que bebía mucho, accedió a aparecer en una serie de anuncios televisivos del whisky Suntory, que se emitieron en 1976. Aunque temía que nunca más pudiera hacer otra película, el director siguió trabajando en varios proyectos, escribiendo guiones y creando ilustraciones detalladas, con la intención de dejar un registro visual de sus planes en caso de que nunca pudiera filmar sus historias.

Dos epopeyas (1978-1986)

En 1977, el director estadounidense George Lucas estrenó Star Wars, una película de ciencia ficción de gran éxito influenciada por The Hidden Fortress de Kurosawa, entre otras obras. Lucas, como muchos otros directores del Nuevo Hollywood, reverenciaba a Kurosawa y lo consideraba un modelo a seguir, y se sorprendió al descubrir que el cineasta japonés no podía obtener financiamiento para ningún trabajo nuevo. Los dos se reunieron en San Francisco en julio de 1978 para discutir el proyecto que Kurosawa consideraba más viable desde el punto de vista financiero: Kagemusha, la épica historia de un ladrón contratado como doble de un señor japonés medieval de un gran clan. Lucas, cautivado por el guión y las ilustraciones de Kurosawa, aprovechó su influencia sobre 20th Century Fox para obligar al estudio que había despedido a Kurosawa apenas diez años antes a producir Kagemusha, y luego reclutó a su compañero fan Francis Ford Coppola como coproductor.

La producción comenzó el abril siguiente, con Kurosawa muy animado. El rodaje duró desde junio de 1979 hasta marzo de 1980 y estuvo plagado de problemas, uno de los cuales fue el despido del actor principal original, Shintaro Katsu —creador del muy popular personaje Zatoichi— debido a un incidente en el que el actor insistió, en contra de los deseos del director, al grabar en vídeo su propia actuación. Fue reemplazado por Tatsuya Nakadai, en su primero de dos papeles protagónicos consecutivos en una película de Kurosawa. La película se completó con solo unas pocas semanas de retraso y se estrenó en Tokio en abril de 1980. Rápidamente se convirtió en un gran éxito en Japón. La película también fue un éxito de crítica y taquilla en el extranjero, ganando la codiciada Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1980 en mayo, aunque algunos críticos, entonces y ahora, han criticado la película por su supuesta frialdad. Kurosawa pasó gran parte del resto del año en Europa y América promocionando Kagemusha, recogiendo premios y reconocimientos, y exhibiendo como arte los dibujos que había hecho para que sirvieran como guiones gráficos para la película.

Sidney Lumet solicitó con éxito que Kurosawa fuera nominado como Mejor Director por su película 'Ran' en la 58ª edición de los Premios de la Academia. El premio finalmente lo ganó Sydney Pollack.

El éxito internacional de Kagemusha permitió a Kurosawa continuar con su próximo proyecto, Ran, otra epopeya en la misma línea. El guión, basado en parte en El rey Lear de William Shakespeare, mostraba a un daimyō (señor de la guerra) despiadado y sanguinario, interpretado por Tatsuya Nakadai, quien, después de desterrar tontamente a su único hijo leal, entrega su reino a sus otros dos hijos, quienes luego lo traicionan, sumergiendo así a todo el reino en la guerra. Como los estudios japoneses todavía desconfiaban de producir otra película que figurara entre las más caras jamás realizadas en el país, nuevamente se necesitaba ayuda internacional. Esta vez provino del productor francés Serge Silberman, quien había producido a Luis Buñuel. El rodaje no comenzó hasta diciembre de 1983 y duró más de un año.

En enero de 1985, la producción de Ran se detuvo cuando la esposa de Kurosawa, Yōko, de 64 años, se enfermó. Murió el 1 de febrero. Kurosawa volvió a terminar su película y Ran se estrenó en el Festival de Cine de Tokio el 31 de mayo, con un amplio estreno al día siguiente. La película fue un éxito económico moderado en Japón, pero mayor en el extranjero y, como había hecho con Kagemusha, Kurosawa se embarcó en un viaje por Europa y América, donde asistió a los estrenos de la película en septiembre y octubre.

Ran ganó varios premios en Japón, pero no fue tan honrado allí como lo habían sido muchas de las mejores películas del director de las décadas de 1950 y 1960. Sin embargo, el mundo del cine se sorprendió cuando Japón pasó por alto la selección de Ran a favor de otra película como su entrada oficial para competir por una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, que finalmente fue rechazada para competir en la 58ª edición de los Premios de la Academia. Tanto el productor como el propio Kurosawa atribuyeron a un malentendido el hecho de no presentar a Ran a la competencia: debido a las arcanas reglas de la academia, nadie estaba seguro de si Ran calificaba como una película japonesa, una película francesa (debido a su financiación), o ambas, por lo que no se presentó en absoluto. En respuesta a lo que al menos parecía ser un desaire flagrante por parte de sus propios compatriotas, el director Sidney Lumet dirigió una campaña exitosa para que Kurosawa recibiera una nominación al Oscar al Mejor Director ese año (Sydney Pollack finalmente ganó el premio por dirigir Memorias de África). La diseñadora de vestuario de Ran, Emi Wada, ganó el único Oscar de la película.

Kagemusha y Ran, particularmente el último, a menudo se consideran entre las mejores obras de Kurosawa. Tras el estreno de Ran, Kurosawa la señalaría como su mejor película, un cambio de actitud importante para el director que, cuando se le preguntaba cuál de sus trabajos era el mejor, siempre había respondido antes "mi próximo".

Trabajos finales y últimos años (1987-1998)

Para su próxima película, Kurosawa eligió un tema muy diferente a todo lo que había filmado antes. Si bien algunas de sus imágenes anteriores (por ejemplo, Drunken Angel y Kagemusha) habían incluido breves secuencias de sueños, Dreams se basaría completamente en los propios sueños del director. Significativamente, por primera vez en más de cuarenta años, Kurosawa, para este proyecto profundamente personal, escribió el guión solo. Aunque su presupuesto estimado era inferior al de las películas inmediatamente anteriores, los estudios japoneses aún no estaban dispuestos a respaldar una de sus producciones, por lo que Kurosawa recurrió a otro famoso fan estadounidense, Steven Spielberg, quien convenció a Warner Bros para comprar los derechos internacionales de la película terminada. Esto facilitó que el hijo de Kurosawa, Hisao, como coproductor y futuro director de Kurosawa Production, negociara un préstamo en Japón que cubriría los costos de producción de la película. El rodaje tardó más de ocho meses en completarse, y Dreams se estrenó en Cannes en mayo de 1990 con una recepción cortés pero silenciosa, similar a la reacción que la película generaría en otras partes del mundo. En 1990, aceptó el Premio de la Academia a la Trayectoria. En su discurso de aceptación, dijo: "*Estoy un poco preocupado porque siento que todavía no entiendo el cine*". En ese momento, Bob Thomas de The Daily Spectrum señaló que Kurosawa fue *"considerado por muchos críticos como el mejor cineasta vivo".*

Kurosawa pasó ahora a una historia más convencional con Rhapsody en agosto —la primera película del director producida íntegramente en Japón desde Dodeskaden más de veinte años antes— que exploraba las cicatrices del bombardeo nuclear que destruyó Nagasaki al final de la Segunda Guerra Mundial. Fue adaptado de un Kiyoko Murata, pero las referencias de la película al atentado de Nagasaki provienen del director y no del libro. Esta fue su única película que incluyó un papel para una estrella de cine estadounidense: Richard Gere, quien interpreta un

pequeño papel como el sobrino de la anciana heroína. El rodaje tuvo lugar a principios de 1991, y la película se estrenó el 25 de mayo de ese año con una reacción crítica en gran parte negativa, especialmente en los Estados Unidos, donde el director fue acusado de promulgar sentimientos ingenuamente antiamericanos, aunque Kurosawa rechazó estas acusaciones.

Steven Spielberg ayudó a financiar la producción de varias de las últimas películas de Kurosawa. Spielberg en su clase magistral en la Cinémathèque Française en 2012.

Kurosawa no perdió tiempo en pasar a su próximo proyecto: Madadayo, o todavía no. Basada en ensayos autobiográficos de Hyakken Uchida, la película sigue la vida de un profesor japonés de alemán durante la Segunda Guerra Mundial y más allá. La narración se centra en las celebraciones de cumpleaños anuales con sus antiguos alumnos, durante las cuales el protagonista declara que no está dispuesto a morir todavía, un tema que se estaba volviendo cada vez más relevante para el creador de la película, de 81 años. El rodaje comenzó en febrero de 1992 y terminó a finales de septiembre. Su lanzamiento el 17 de abril de 1993 fue recibido con una reacción aún más decepcionada que la de sus dos trabajos anteriores.

Sin embargo, Kurosawa continuó trabajando. Escribió los guiones originales The Sea is Watching en 1993 y After the Rain en 1995. Mientras daba los toques finales al último trabajo en 1995, Kurosawa resbaló y se rompió la base de la columna. Tras el accidente, usaría una silla de ruedas por el resto de su vida, poniendo fin a cualquier esperanza de que dirigiera otra película. Su deseo de mucho tiempo, morir en el set mientras filmaba una película, nunca se cumplió.

Después de su accidente, la salud de Kurosawa comenzó a deteriorarse. Mientras su mente permanecía aguda y vivaz, su cuerpo se estaba rindiendo, y durante el último medio año de su vida, el director estuvo mayormente confinado a la cama, escuchando música y viendo televisión en casa. El 6 de septiembre de 1998, Kurosawa murió de un derrame cerebral en Setagaya, Tokio, a la edad de 88 años. En el momento de su muerte, Kurosawa tenía dos hijos, su hijo Hisao Kurosawa que se casó con Hiroko Hayashi y su hija Kazuko Kurosawa que se casó con Harayuki Kato, junto con varios nietos. Uno de sus nietos, el actor Takayuki Kato y nieto de Kazuko, se convirtió en actor de reparto en dos películas desarrolladas póstumamente a partir de guiones escritos por Kurosawa que no se produjeron durante su propia vida, After the Rain (1999) de Takashi Koizumi y The Sea is Watching (2002) de Kei Kumai.

Filmografía

Año	Título en inglés	Título en japonés	Título romanizado
1943	Sanshiro Sugata	姿三四郎	Sugata Sanshirō
1944	The Most Beautiful	一番美しく	Ichiban utsukushiku
1945	Sanshiro Sugata Part II	續姿三四郎	Zoku Sugata Sanshirō
	The Men Who Tread on the Tiger's Tail	虎の尾を踏む男達	Tora no o wo fumu otokotachi
1946	No Regrets for Our Youth	わが青春に悔なし	Waga seishun ni kuinashi
	Those Who Make Tomorrow	明日を創る人々	Asu o tsukuru hitobito
1947	One Wonderful Sunday	素晴らしき日曜日	Subarashiki nichiyōbi
1948	Drunken Angel	酔いどれ天使	Yoidore tenshi
1949	The Quiet Duel	静かなる決闘	Shizukanaru kettō
	Stray Dog	野良犬	Nora inu
1950	Scandal	醜聞	Sukyandaru (Shūbun)
	Rashomon	羅生門	Rashōmon
1951	The Idiot	白痴	Hakuchi
1952	Ikiru	生きる	Ikiru
1954	Seven Samurai	七人の侍	Shichinin no samurai
1955	I Live in Fear	生きものの記録	Ikimono no kiroku
1957	Throne of Blood	蜘蛛巣城	Kumonosu-jō
	The Lower Depths	どん底	Donzoko
1958	The Hidden Fortress	隠し砦の三悪人	Kakushi toride no san akunin
1960	The Bad Sleep Well	悪い奴ほどよく眠る	Warui yatsu hodo yoku nemuru
1961	Yojimbo	用心棒	Yōjinbō
1962	Sanjurō	椿三十郎	Tsubaki Sanjūrō
1963	High and Low	天国と地獄	Tengoku to jigoku
1965	Red Beard	赤ひげ	Akahige
1970	Dodes'ka-den	どですかでん	Dodesukaden
1975	Dersu Uzala	デルス・ウザーラ	Derusu Uzāra
1980	Kagemusha	影武者	Kagemusha
1985	Ran	乱	Ran
1990	Dreams	夢	Yume
1991	Rhapsody in August	八月の狂詩曲	Hachigatsu no rapusodī (Hachigatsu no kyōshikyoku)
1993	Madadayo	まあだだよ	Mādadayo

- Como productor
  - Stray Dog (productor asociado)
  - Trono de sangre (coproductor)
  - Los bajos fondos (productor)
  - La fortaleza oculta (coproductor)
  - El mal dormir bien (coproductor)
  - Yojimbo (productor asociado)

- Sanjuro (productor asociado)
- High and Low (productor asociado)
- Red Beard (productor asociado)
- Dodesukaden (productor ejecutivo y productor)
- Kagemusha (productor).

Además, Kurosawa recibió un crédito de producción en una película que él mismo no dirigió: Haru no tawamure (1949), escrita y dirigida por Kajiro Yamamoto, en la que se desempeñó como productor asociado.

- Como guionista

Kurosawa escribió o coescribió los guiones de todas las películas que él mismo dirigió. Sin embargo, para complementar sus ingresos, también escribió guiones para otros directores japoneses a lo largo de la década de 1940, e incluso durante la década de 1950 y parte de la de 1960, mucho después de que se hiciera mundialmente famoso. También trabajó en los guiones de dos producciones de Hollywood que estaba programado para dirigir, pero que, por razones complejas, fueron completadas y acreditadas a otros directores (aunque, según se informa, filmó algunas escenas para Tora tora tora! aparentemente no sobrevivió). Finalmente, cerca del final de su vida, completó guiones que tenía la intención de dirigir pero que no vivió para hacer, que luego fueron filmados por otros. A continuación, se proporciona una tabla de todos estos guiones; todos los títulos son producciones japonesas a menos que se indique lo contrario.

Año	Título original	Título en inglés	Director
1941	Uma	Horse	Kajirō Yamamoto
1942	Seishun no kiryū	Wind Currents of Youth	Shū Fushimizu
	Tsubasa no gaika	The Triumphant Song of the Wings	Satsuo Yamamoto
1944	Dohyōmatsuri	Wrestling-Ring Festival	Santaro Marune
1945	Tenbare Isshin tasuke	Bravo! Tenbare Isshin	Kiyoshi Saeki
1947	Yotsu no koi no monogatari (dai ichi-wa Hatsukoi)	Four Love Stories (segment First Love)	Shirō Toyoda
	Ginrei no hate	To the End of the Snow-Capped Mountains (Snow Trail)	Senkichi Taniguchi
1948	Shōzō	The Portrait	Keisuke Kinoshita
1949	Jigoku no kifujin	Lady from Hell	Motoyoshi Oda
	Jyakoman to Tetsu	Jakoman and Tetsu	Senkichi Taniguchi
1950	Akatsuki no dassō	Escape at Dawn	Senkichi Taniguchi
	Jiruba no Tetsu	Tetsu of Jilba	Isamu Kosugi
	Tateshi danpei	Fencing Master	Masahiro Makino
1951	Ai to nikushimi no kanata e	Beyond Love and Hate	Senkichi Taniguchi
	Kedamono no yado	The Den of Beasts	Tatsuyasu Osone
1952	Araki Mataemon: Kettô kagiya no tsuji	Mataemon Araki – Duel at Keymakers' Corner (Vendetta for a Samurai)	Kazuo Mori
	Sengoku burai	Vagabonds in a Country at War (Sword for Hire)	Hiroshi Inagaki
1953	Fukeyo harukaze	Blow! Spring Wind (My Wonderful Yellow Car)	Senkichi Taniguchi
1955	Kieta chūtai	Vanished Enlisted Man	Akira Mimura
	Asunaro monogatari	Hiba Arborvitae Story (Tomorrow I'll Be a Fire Tree)	Hiromichi Horikawa

1957	Nichiro sensō shōno hishi - Tekichū ōdan sanbyaku ri	Three Hundred Miles Through Enemy Lines (Advance Patrol)	Kazuo Mori
1959	Sengoku guntō-den	The Story of Robbers of the Civil Wars (Saga of the Vagabonds)	Toshio Sugie
1962	Tateshi danpei	Fencing Master	Harumi Mizuho
1964	Jyakoman to Tetsu	Jakoman and Tetsu	Kinji Fukasaku
1965	Sugata Sanshirō	Sanshirō Sugata	Sei-ichirō Uchikawa
1970	Tora tora tora! (USA)	Tora!Tora! Tora! (uncredited)	Richard Fleischer, Toshio Masuda and Kinji Fukasaku
1985	Runaway Train (USA)	Runaway Train	Andrei Konchalovsky
2000	Ame Agaru	After the Rain	Takashi Koizumi
	Dora-heita	Alley Cat	Kon Ichikawa
2002	Umi wa miteita	The Sea Was Watching (The Sea Is Watching)	Kei Kumai

La técnica cinematográfica de Kurosawa

El legado de la técnica cinematográfica dejado por Akira Kurosawa (1910–1998) para las siguientes generaciones de cineastas ha sido diverso y de influencia internacional más allá de su Japón natal. El legado de influencia ha abarcado desde métodos de trabajo, influencia en el estilo y selección y adaptación de temas en el cine. El método de trabajo de Kurosawa estaba orientado hacia una amplia participación en numerosos aspectos de la producción cinematográfica. También fue un guionista eficaz que trabajaría en estrecho contacto con sus guionistas muy temprano en el ciclo de producción para garantizar una alta calidad en los guiones que se utilizarían para sus películas.

El sentido visual estético de Kurosawa significaba que su atención a la cinematografía y la filmación también era exigente y, a menudo, iba más allá de la atención que los directores normalmente esperarían usar con sus camarógrafos. Su reputación como editor de sus propias películas fue consistente a lo largo de su vida al insistir en una estrecha participación con cualquier otro editor involucrado en la edición de sus películas. A lo largo de su carrera, Kurosawa trabajó constantemente con personas extraídas del mismo grupo de técnicos creativos, miembros del equipo y actores, conocidos popularmente como "Kurosawa-gumi" (黒澤組, grupo Kurosawa).

El estilo asociado con las películas de Kurosawa está marcado por una serie de innovaciones que Kurosawa introdujo en sus películas a lo largo de las décadas. En sus películas de las décadas de 1940 y 1950, Kurosawa introdujo usos innovadores del corte axial y el barrido de pantalla que se convirtieron en parte del repertorio estándar de la realización cinematográfica para las generaciones posteriores de cineastas. Kurosawa, y su énfasis en el contrapunto sonido-imagen, siempre prestó gran atención a las bandas sonoras de sus películas y estuvo involucrado con varios de los compositores más destacados de Japón de su generación, incluido Toru Takemitsu.

Hay cuatro temas que se pueden asociar con la técnica cinematográfica de Kurosawa que se repiten desde sus primeras películas hasta las películas que hizo al final de su carrera. Estos incluyen su interés en la relación maestro-discípulo, el campeón heroico, el examen detallado de la naturaleza y la naturaleza humana, y los ciclos de violencia. En cuanto a las reflexiones de Kurosawa sobre el tema de los ciclos de violencia, estas encontraron un comienzo con Throne of Blood (1957), y se convirtieron casi en una obsesión por los ciclos históricos de inexorable violencia salvaje, lo que Stephen Prince llama “la contratradición al modo heroico y comprometido de El cine de Kurosawa” que Kurosawa mantendría como tema de interés incluso hacia el final de su carrera en sus últimas películas.

Todas las fuentes biográficas, así como los propios comentarios del cineasta, indican que Akira Kurosawa era un director completamente "práctico", apasionadamente involucrado en todos los aspectos del proceso

cinematográfico. Como resumió un entrevistador, "él coescribe sus guiones, supervisa el diseño, ensaya a los actores, prepara todas las tomas y luego hace la edición". Su participación activa abarcó desde el concepto inicial hasta la edición y partitura del producto final.

Guión

Kurosawa enfatizó una y otra vez que el guión era la base absoluta de una película exitosa y que, aunque un director mediocre a veces puede hacer una película aceptable con un buen guión, incluso un director excelente nunca puede hacer una buena película con un mal guión. Durante el período de posguerra, comenzó la práctica de colaborar con un grupo rotativo de cinco guionistas: Eijirō Hisaita, Ryuzo Kikushima, Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni y Masato Ide. Los miembros de este grupo que estaban trabajando en una película en particular se reunían alrededor de una mesa, a menudo en un balneario de aguas termales, donde no se distraían con el mundo exterior. Siete samuráis, por ejemplo, fue escrito de esta manera. A menudo, todos (excepto Oguni, que actuó como "árbitro") trabajaban exactamente en las mismas páginas del guión, y Kurosawa elegía la versión mejor escrita de la lista diferentes borradores de cada escena en particular. Este método se adoptó "para que cada contribuyente pudiera funcionar como una especie de contraste, comprobando el predominio del punto de vista de cualquier persona".

Además del guión real, Kurosawa en esta etapa a menudo producía notas extensas y fantásticamente detalladas para elaborar su visión. Por ejemplo, para Seven Samurai, creó seis cuadernos con (entre muchas otras cosas) biografías detalladas de los samuráis, incluyendo lo que vestían y comían, cómo caminaban, hablaban y se comportaban cuando los saludaban, e incluso cómo se amarraban los zapatos. Para los 101 personajes campesinos de la película, creó un registro que constaba de 23 familias e instruyó a los actores que interpretaban estos papeles a vivir y trabajar como estas "familias" durante el rodaje.

Rodaje

Para sus primeras películas, aunque siempre fueron bien fotografiadas, Kurosawa generalmente usó lentes estándar y fotografía de enfoque profundo. Sin embargo, a partir de Seven Samurai (1954), la técnica cinematográfica de Kurosawa cambió drásticamente con su uso extensivo de lentes largas y múltiples cámaras. El director afirmó que usó estos lentes y varias cámaras rodando a la vez para ayudar a los actores, permitiéndoles ser fotografiados a cierta distancia del lente y sin ningún conocimiento de qué imagen de cámara en particular se utilizaría en el corte final, haciendo sus actuaciones mucho más naturales. De hecho, Tatsuya Nakadai estuvo de acuerdo en que las múltiples cámaras ayudaron mucho en sus actuaciones con el director. Pero estos cambios también tuvieron un efecto poderoso en el aspecto de las escenas de acción de esa película, particularmente en la batalla final bajo la lluvia. Stephen Prince dice: "Él puede usar los teleobjetivos para meterse debajo de los caballos, entre sus cascos, para sumergirnos en el caos de esa batalla de una manera visual que realmente no tiene precedentes, tanto en el propio trabajo de Kurosawa como en el samurái, género en su conjunto".

Con The Hidden Fortress (1958), Kurosawa comenzó a utilizar el proceso panorámico (anamórfico) por primera vez en su trabajo. Estas tres técnicas (lentes largos, cámaras múltiples y pantalla panorámica) se explotaron por completo en obras posteriores, incluso en secuencias con poca o ninguna acción abierta, como las primeras escenas de High and Low que tienen lugar en la casa del personaje central en el que se emplean para dramatizar las tensiones y relaciones de poder entre los personajes dentro de un espacio muy reducido.

Para Throne of Blood (1957), en la escena en la que Washizu (Toshiro Mifune) es atacado con flechas por sus propios hombres, el director hizo que los arqueros dispararan flechas reales, ahuecadas y a lo largo de cables, hacia Mifune desde una distancia de unos tres metros, con el actor siguiendo cuidadosamente las marcas de tiza en el suelo para evitar ser golpeado (algunas de las flechas no lo alcanzaron por una pulgada; el actor, quien admitió que no estaba simplemente actuando aterrorizado en la película, sufrió pesadillas después).

Para Barbarroja (1965), para construir la puerta del decorado de la clínica, Kurosawa pidió a sus asistentes que desmontaran la madera podrida de los decorados antiguos y luego crearan la utilería desde cero con esta madera vieja, de modo que la puerta pareciera devastada por el tiempo. Para la misma película, para las tazas de té que

aparecían en la película, su equipo vertió el valor de cincuenta años de té en las tazas para que parecieran manchadas apropiadamente.

Para Ran (1985), el director de arte Yoshirō Muraki, al construir el "tercer castillo" ambientado bajo la supervisión del director, creó las "piedras" de ese castillo tomando fotografías de piedras reales de un célebre castillo y luego pintando bloques de espuma de poliestireno para que se parezcan exactamente a esas piedras y pegarlas al "muro" del castillo a través de un proceso conocido como "apilamiento de piedra en bruto", que requirió meses de trabajo. Más tarde, antes de filmar la famosa escena en la que el castillo es atacado e incendiado, para evitar que las "piedras" de espuma de poliestireno se derritan con el calor, el departamento de arte revistió la superficie con cuatro capas de cemento, luego pintó los colores de las piedras antiguas sobre el cemento.

Edición

Kurosawa dirigió y editó la mayoría de sus películas, lo que es casi único entre los cineastas destacados. Kurosawa a menudo comentaba que filmaba una película simplemente para tener material para editar, porque la edición de una imagen era la parte más importante y creativamente interesante del proceso para él. El equipo creativo de Kurosawa creía que la habilidad del director con la edición era su mayor talento. Hiroshi Nezu, supervisor de producción de sus películas desde hace mucho tiempo, dijo: *"Entre nosotros, creemos que él es el mejor director de Toho, que es el mejor guionista de Japón y que es el mejor editor del mundo. Está más preocupado con la fluidez que debe tener una película... La película de Kurosawa fluye sobre el corte, por así decirlo".*

Teruyo Nogami, miembro frecuente del equipo del director, confirma esta opinión. *"La edición de Akira Kurosawa fue excepcional, el trabajo inimitable de un genio... Nadie estuvo a su altura"*. Afirmó que Kurosawa llevaba en la cabeza toda la información de todos los planos filmados, y que, si en la sala de montaje le pedía una película y ella le pasaba la equivocada, reconocería inmediatamente el error, aunque ella había tomado notas detalladas de cada toma y él no. Comparó su mente con una computadora, que podría hacer con segmentos editados de películas lo que hacen las computadoras hoy.

El método habitual de Kurosawa era editar una película diariamente, poco a poco, durante la producción. Esto ayudó particularmente cuando comenzó a usar múltiples cámaras, lo que resultó en una gran cantidad de película para ensamblar. *"Siempre edito por la noche si tenemos una buena cantidad de metraje en la lata. Después de ver los adelantos, generalmente voy a la sala de edición y trabajo".* Debido a esta práctica de editar sobre la marcha, el período de posproducción de una película de Kurosawa podía ser sorprendentemente breve: Yojimbo (1961) se estrenó en Japón el 20 de abril de 1961, cuatro días después de que concluyera el rodaje el 16 de abril.

Kurosawa-gumi

Reparto y equipo de 'Throne of Blood', foto tomada en 1956, mostrando algunos de Kurosawa: gumi, Takashi Shimura, Teruyo Nogami (guionista), Yoshirō Muraki, Akira Kurosawa, Hiroshi Nezu, Asakazu Nakai y Sōjirō Motoki.

A lo largo de su carrera, Kurosawa trabajó constantemente con personas extraídas del mismo grupo de técnicos creativos, miembros del equipo y actores, conocido popularmente como "Kurosawa-gumi" (grupo Kurosawa). La siguiente es una lista parcial de este grupo, dividido por profesión. Esta información se deriva de las páginas de IMDb para las películas de Kurosawa y la filmografía de Stuart Galbraith IV:

Compositores: Fumio Hayasaka (Drunken Angel, Stray Dog, Scandal, Rashomon, The Idiot, Ikiru, Seven Samurai, I Live in Fear); Masaru Sato (Trono de Sangre, Las Profundidades Inferiores, La Fortaleza Oculta, El Pozo del Mal Sueño, Yojimbo, Sanjuro, Alto y Bajo, Barbarroja); Toru Takemitsu (Dodeskaden, Ran); Shin'ichirō Ikebe (Kagemusha, Dreams, Rhapsody in August, Madadayo).

Directores de fotografía: Asakazu Nakai (Sin remordimientos por nuestra juventud, Un domingo maravilloso, Perro callejero, Ikiru, Siete samuráis, Vivo con miedo, Trono de sangre, Alto y bajo, Barbarroja, Dersu Uzala, Ran); Kazuo Miyagawa (Rashomon, Yojimbo); Kazuo Yamazaki (Las profundidades más bajas, La fortaleza oculta); Takao Saito (Sanjuro,High and Low, Red Beard, Dodeskaden, Kagemusha, Ran, Dreams, Rhapsody in August, Madadayo).

Departamento de arte: Yoshirō Muraki se desempeñó como asistente de dirección de arte, director de arte o diseñador de producción para todas las películas de Kurosawa (excepto Dersu Uzala) desde Drunken Angel hasta el final de la carrera del director. Los 1400 uniformes y armaduras utilizados para los extras en la película Ran fueron diseñados por la diseñadora de vestuario Emi Wada y Kurosawa, y fueron hechos a mano por maestros sastres durante más de dos años, por lo que la película ganó su único Premio de la Academia.

Equipo de producción: Teruyo Nogami se desempeñó como supervisor de guión, gerente de producción, director asociado o asistente del productor en todas las películas de Kurosawa desde Rashomon (1950) hasta el final de la carrera del director. Hiroshi Nezu fue supervisor de producción o director de unidad de producción en todas las películas, desde Seven Samurai hasta Dodeskaden, excepto Sanjuro. Después de retirarse como director, Ishirō Honda regresó más de 30 años después para trabajar nuevamente para su amigo y antiguo mentor como asesor de dirección, coordinador de producción y consultor creativo en las últimas cinco películas de Kurosawa (Kagemusha, Ran, Dreams, Rapsodia en agosto y Madadayo).

Actores: Actores principales: Takashi Shimura (21 películas); Toshiro Mifune (16 películas), Susumu Fujita (8 películas), Tatsuya Nakadai (6 películas) y Masayuki Mori (5 películas). Intérpretes secundarios (en orden alfabético): Minoru Chiaki, Kamatari Fujiwara, Bokuzen Hidari, Fumiko Homma, Hisashi Igawa, Yunosuke Ito, Kyōko Kagawa, Daisuke Katō, Isao Kimura, Kokuten Kodo, Akitake Kono, Yoshio Kosugi, Koji Mitsui, Seiji Miyaguchi, Eiko Miyoshi, Nobuo Nakamura, Akemi Negishi, Denjiro Okochi, Noriko Sengoku, Gen Shimizu, Ichiro Sugai, Haruo Tanaka, Akira Terao, Eijirō Tōno, Yoshio Tsuchiya, Kichijiro Ueda, Atsushi Watanabe, Isuzu Yamada, Tsutomu Yamazaki y Yoshitaka Zushi.

Estilo

Prácticamente todos los comentaristas han notado el estilo audaz y dinámico de Kurosawa, que muchos han comparado con el estilo tradicional de cine narrativo de Hollywood, que enfatiza, en palabras de uno de esos académicos, "el pensamiento cronológico, causal, lineal e histórico". Pero también se ha afirmado que, desde su primera película, el director mostró una técnica muy distinta del estilo impecable del Hollywood clásico. Esta técnica implicó una representación disruptiva del espacio de la pantalla mediante el uso de numerosas configuraciones de cámara no repetidas, un desprecio por el eje de acción tradicional de 180 grados alrededor del cual las escenas de Hollywood generalmente se han construido y un enfoque en el que "el tiempo narrativo se espacializa" con un movimiento de cámara fluido que a menudo reemplaza la edición convencional. Los siguientes son algunos aspectos idiosincrásicos del estilo del artista.

Corte axial

En sus películas de las décadas de 1940 y 1950, Kurosawa emplea con frecuencia el "corte axial", en el que la cámara se acerca o se aleja del sujeto, no mediante el uso de travellings o fundidos, sino a través de una serie de tomas combinadas. Por ejemplo, en Sanshiro Sugata Parte II (1945), el héroe se despide de la mujer que ama, pero luego, después de alejarse una corta distancia, se vuelve y se inclina ante ella, y luego, después de caminar más, se vuelve y se inclina una vez más. Esta secuencia de tomas está ilustrada en el blog del estudioso del cine David Bordwell. Los tres planos no están conectados en la película por movimientos de cámara o fundidos, sino por una serie de dos cortes de salto. El efecto es enfatizar la duración de la partida de Sanshiro.

En la secuencia de apertura de Seven Samurai en el pueblo campesino, el corte axial se usa dos veces. Cuando los aldeanos están afuera, reunidos en círculo, llorando y lamentando la llegada inminente de los bandidos, se les vislumbra desde arriba en un plano muy largo, luego, después del corte, en un plano mucho más cercano, luego en un plano aún más cercano a nivel del suelo cuando comienza el diálogo. Unos minutos más tarde, cuando los aldeanos van al molino para pedir consejo al anciano del pueblo, hay un plano general del molino, con una rueda que gira lentamente en el río, luego un plano más cercano de esta rueda, y luego un plano aún más cercano, (como el molino es donde vive el anciano, estas tomas forjan una asociación mental en la mente del espectador entre ese personaje y el molino).

Corte en movimiento

Varios académicos han señalado la tendencia de Kurosawa a "cortar en movimiento", es decir, editar una secuencia de un personaje o personajes en movimiento para que una acción se represente en dos o más tomas separadas, en lugar de una toma ininterrumpida. Un estudioso, como ejemplo, describe una escena tensa en Seven Samurai en la que el samurai Shichirōji, que está de pie, desea consolar al campesino Manzo, que está sentado en el suelo, y se arrodilla para hablarle. Kurosawa opta por filmar esta simple acción en dos tomas en lugar de una (interrumpiendo entre las dos solo después de la acción de arrodillarse ha comenzado) para transmitir completamente la humildad de Shichirōji. Numerosos otros casos de este dispositivo son evidentes en la película. Kurosawa con frecuencia rompe la acción, la fragmenta, para crear un efecto emocional.

Transición

Una forma de puntuación cinematográfica muy fuertemente identificada con Kurosawa es la toallita. Este es un efecto creado a través de una impresora óptica, en el que, cuando finaliza una escena, una línea o barra parece moverse a través de la pantalla, "borrando" la imagen y revelando simultáneamente la primera imagen de la escena siguiente. Como dispositivo de transición, se usa como sustituto del corte recto o la disolución (aunque Kurosawa, por supuesto, a menudo también usaba ambos dispositivos). En su obra de madurez, Kurosawa empleó la toallita con tanta frecuencia que se convirtió en una especie de firma. Por ejemplo, un bloguero ha contado no menos de 12 casos de borrado en Drunken Angel (1948).

Hay una serie de teorías sobre el propósito de este dispositivo que, como señala James Goodwin, era común en el cine mudo, pero se volvió considerablemente más raro en el cine sonoro más "realista". Goodwin afirma que las toallitas en Rashomon, por ejemplo, cumplen uno de tres propósitos: enfatizar el movimiento en los travellings, marcar cambios narrativos en las escenas del patio y marcar elipses temporales entre acciones (por ejemplo, entre el final del testimonio de un personaje y el principio de otro). También señala que en Los bajos fondos(1957), en la que Kurosawa evitó por completo el uso de toallitas, el director manipuló hábilmente a las personas y los accesorios "para deslizar nuevas imágenes visuales dentro y fuera de la vista como lo hace un corte con toallitas".

Un ejemplo de la toallita utilizada como dispositivo satírico se puede ver en Ikiru (1952). Un grupo de mujeres visita la oficina del gobierno local para solicitar a los burócratas que conviertan un área de desechos en un parque infantil. Luego se muestra al espectador una serie de tomas desde el punto de vista de varios burócratas, conectados por transiciones de borrado, cada uno de los cuales remite al grupo a otro departamento. Nora Tennessen comenta en su blog (que muestra un ejemplo) que "la técnica de borrado hace la secuencia más divertida: las imágenes de los burócratas se apilan como tarjetas, cada una más puntillosa que la anterior".

Contrapunto imagen-sonido

Según todos los informes, Kurosawa siempre prestó gran atención a las bandas sonoras de sus películas (las memorias de Teruyo Nogami dan muchos ejemplos. A fines de la década de 1940, comenzó a emplear la música para lo que llamó "contrapunto" al contenido emocional de una escena, en lugar de simplemente reforzar la emoción, como tradicionalmente lo hacía Hollywood (y aún lo hace). La inspiración para esta innovación provino de una tragedia familiar. Cuando llegó a Kurosawa la noticia de la muerte de su padre en 1948, deambuló sin rumbo fijo por

las calles de Tokio. Su pena se magnificó en lugar de disminuir cuando de repente escuchó la alegre e insípida canción "The Cuckoo Waltz", y se apresuró a escapar de esta "música horrible". Luego le contó a su compositor, Fumio Hayasaka, con quien estaba trabajando en Drunken Angel, para usar "The Cuckoo Waltz" como acompañamiento irónico de la escena en la que el gángster moribundo, Matsunaga, se hunde en su punto más bajo de la narrativa.

Este acercamiento a la música también se puede encontrar en Stray Dog (1949), película estrenada un año después de Drunken Angel. En la escena culminante, el detective Murakami lucha furiosamente con la asesina Yusa en un terreno fangoso. De repente se escucha el sonido de una pieza de Mozart, tocada al piano por una mujer en una casa cercana. Como señala un comentarista: "En contraste con esta escena de violencia primitiva, la serenidad de Mozart es, literalmente, de otro mundo" y "el poder de este encuentro elemental se ve realzado por la música". Tampoco el uso "irónico" de la banda sonora de Kurosawa se limitó a la música. Un crítico observa que, en Seven Samurai, "durante los episodios de asesinato y caos, los pájaros cantan de fondo, como lo hacen en la primera escena cuando los granjeros lamentan su destino aparentemente desesperado".

Relación maestro-discípulo

Muchos comentaristas han señalado la frecuente aparición en la obra de Kurosawa de la compleja relación entre un hombre mayor y un hombre más joven, que se sirven mutuamente como maestro y discípulo, respectivamente. Este tema fue claramente una expresión de la experiencia de vida del director. "Kurosawa reverenciaba a sus maestros, en particular a Kajiro Yamamoto, su mentor en Toho", según Joan Mellen. "La imagen saludable de una persona mayor que instruye a los jóvenes evoca siempre en las películas de Kurosawa momentos de alto patetismo". El crítico Tadao Sato considera que el personaje recurrente del "maestro" es una especie de padre sustituto, cuyo papel es presenciar el crecimiento moral del joven protagonista y aprobarlo.

En su primera película, Sanshiro Sugata (1943), después de que el maestro de judo Yano se convirtiera en el maestro y guía espiritual del personaje del título, "la narración está presentada en forma de crónica que estudia las etapas de la creciente maestría y madurez del héroe. "La relación maestro-alumno en las películas de la era de la posguerra, como se muestra en obras como Drunken Angel, Stray Dog, Seven Samurai, Red Beard y Dersu Uzala, implica muy poca instrucción directa, pero mucho aprendizaje a través de la experiencia y el ejemplo; Stephen Prince relaciona esta tendencia con la naturaleza privada y no verbal del concepto de iluminación zen.

Sin embargo, en la época de Kagemusha (1980), según Prince, el significado de esta relación ha cambiado. Un ladrón elegido para actuar como el doble de un gran señor continúa su personificación incluso después de la muerte de su amo: “la relación se ha vuelto espectral y se genera desde más allá de la tumba con el amo manteniendo una presencia fantasmal. Su fin es la muerte, no la renovación de compromiso con la vida que caracterizó su resultado en películas anteriores". Sin embargo, según el biógrafo del director, en su última película, Madadayo de 1993—que trata de un profesor y su relación con todo un grupo de ex alumnos— surge una visión más soleada del tema: “Los alumnos realizan una fiesta anual para su profesor, a la que asisten decenas de ex alumnos, ahora adultos de distintas edades... Esta secuencia extendida... expresa, como solo Kurosawa puede hacerlo, las simples alegrías de las relaciones alumno-maestro, del parentesco, de estar vivo”.

Campeón heroico

El de Kurosawa es un cine heroico, una serie de dramas (en su mayoría) relacionados con las hazañas y el destino de héroes más grandes que la vida. Stephen Prince ha identificado el surgimiento del protagonista único de Kurosawa con el período inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. El objetivo de la ocupación estadounidense de reemplazar el feudalismo japonés con el individualismo coincidió con la agenda artística y social del director: "Kurosawa dio la bienvenida al cambio de clima político y buscó crear su propia voz cinematográfica madura". El crítico japonés Tadao Sato está de acuerdo: "Con la derrota en la Segunda Guerra Mundial, muchos japoneses... quedaron estupefactos al descubrir que el gobierno les había mentido y que no era ni justo ni confiable. Durante este tiempo incierto, Akira Kurosawa, en una serie de primeros rate films, sostuvo a la gente con su constante afirmación de que el significado de la vida no lo dicta la nación, sino algo que cada individuo debe

descubrir por sí mismo a través del sufrimiento". El propio cineasta comentó que, durante este período, "sentía que sin el establecimiento del yo como un valor positivo no podía haber libertad ni democracia".

El primer héroe de posguerra de este tipo fue, atípicamente para el artista, una heroína: Yukie, interpretada por Setsuko Hara, en No Regrets for Our Youth (1946). Según Prince, su "deserción del entorno familiar y de clase para ayudar a un pueblo pobre, su perseverancia frente a enormes obstáculos, su asunción de la responsabilidad por su propia vida y por el bienestar de los demás, y su soledad existencial... Son esenciales para el heroísmo de Kurosawa y hacen de Yukie el primer... ejemplo coherente". Esta "soledad existencial" también es ejemplificada por el Dr. Sanada (Takashi Shimura) en Drunken Angel: "Kurosawa insiste en que sus héroes tomen su posición, solos, contra la tradición y luchen por un mundo mejor, incluso si el camino no está claro. La separación de un sistema social corrupto para aliviar el sufrimiento humano, como lo hace Sanada, es el único curso honorable".

Muchos comentaristas consideran a Seven Samurai como la máxima expresión del ideal heroico del artista. Los comentarios de Joan Mellen son típicos de este punto de vista: "Seven Samurai es sobre todo un homenaje a la clase samurai en su forma más noble... Samurai para Kurosawa representa lo mejor de la tradición y la integridad japonesas". Es por, no a pesar de, los tiempos caóticos de la guerra civil representados en la película que los siete alcanzan la grandeza. "Kurosawa ubica los beneficios inesperados no menos que la tragedia de este momento histórico. La agitación obliga a los samuráis a canalizar el desinterés de su credo de servicio leal hacia el trabajo para los campesinos". Sin embargo, este heroísmo es inútil porque "ya se estaba levantando... una clase de comerciantes que suplantaría a la aristocracia guerrera". Así que el coraje y la habilidad suprema de los personajes centrales no evitarán la destrucción final de ellos mismos o de su clase.

A medida que avanzaba la carrera de Kurosawa, parecía encontrar cada vez más difícil mantener el ideal heroico. Como señala Prince, "la de Kurosawa es una visión esencialmente trágica de la vida, y esta sensibilidad... impide sus esfuerzos por realizar un modo de hacer cine socialmente comprometido". Además, el ideal de heroísmo del director es subvertido por la propia historia: "Cuando la historia se articula como en Throne of Blood, como una fuerza ciega... el heroísmo deja de ser un problema o una realidad". Según Prince, la visión del cineasta finalmente se volvió tan sombría que llegaría a ver la historia simplemente como patrones de violencia eternamente recurrentes, dentro de los cuales el individuo es representado no solo como poco heroico, sino completamente indefenso.

Naturaleza y clima

La naturaleza es un elemento crucial en las películas de Kurosawa. Según Stephen Prince, "la sensibilidad de Kurosawa, como la de muchos artistas japoneses, es muy sensible a las sutilezas y bellezas de la estación y el paisaje". Nunca ha dudado en explotar el clima y el clima como elementos de la trama, hasta el punto en que se convierten en "participantes activos en el drama... El calor opresivo en Stray Dog y I Live in Fear es omnipresente y se tematiza como un significante de un mundo desarticulado por el colapso económico y la amenaza atómica". El propio director dijo una vez: *"Me gustan los veranos calurosos, los inviernos fríos, las lluvias y las nevadas intensas, y creo que la mayoría de mis películas muestran esto. Me gustan los extremos porque los encuentro más vivos".*

El viento es también un símbolo poderoso: "La metáfora persistente de la obra de Kurosawa es la del viento, los vientos del cambio, de la fortuna y la adversidad". "La batalla final visualmente extravagante de Yojimbo tiene lugar en la calle principal, mientras enormes nubes de polvo se arremolinan alrededor de los combatientes... Los vientos que agitan el polvo... han traído armas de fuego a la ciudad junto con la cultura de Occidente, que acabará con la tradición guerrera".

También es difícil no darse cuenta de la importancia de la lluvia para Kurosawa: *"La lluvia en las películas de Kurosawa nunca se trata de manera neutral. Cuando ocurre... nunca es una llovizna o una ligera neblina, sino siempre un aguacero frenético, una tormenta torrencial". "La batalla final en Seven Samurai es una suprema lucha espiritual y física, y se libra en medio de una cegadora tormenta, lo que permite a Kurosawa visualizar una fusión definitiva de grupos sociales... pero esta visión culminante de la ausencia de clases, con la ambivalencia típica de Kurosawa, se ha convertido en una visión de horror. La batalla es un vórtice de remolinos de lluvia y barro... La fusión definitiva de la identidad social emerge como una expresión del caos infernal".*

Ciclos de violencia

Comenzando con Throne of Blood (1957), aparece por primera vez una obsesión con los ciclos históricos de inexorable violencia salvaje, lo que Stephen Prince llama *"la contratradición al modo heroico y comprometido del cine de Kurosawa"*. Según Donald Richie, dentro del mundo de esa película*, "causa y efecto es la única ley. La libertad no existe"* y Prince afirma que sus eventos *"están inscritos en un ciclo de tiempo que se repite infinitamente"*. Utiliza como evidencia el hecho de que el señor de Washizu, a diferencia del amable rey Duncan de la obra de Shakespeare, había asesinado a su propio señor años antes para tomar el poder, *"La cualidad predestinada de la acción de Macbeth... fue transpuesta por Kurosawa con un énfasis más agudo en la acción predeterminada y el aplastamiento de la libertad humana bajo las leyes del karma".*

Prince afirma que las últimas epopeyas de Kurosawa, Kagemusha y particularmente Ran, marcan un importante punto de inflexión en la visión del mundo del director. En Kagemusha, *"donde una vez (en el mundo de sus películas) el individuo, héroe, podía agarrar los eventos con fuerza y exigir que se ajustaran a sus impulsos, ahora el yo no es más que el epifenómeno de un proceso temporal despiadado y sangriento, terreno" a polvo bajo el peso y la fuerza de la historia"*. La siguiente epopeya, Ran, es *"una crónica implacable de la vil ansia de poder, la traición del padre por parte de sus hijos y guerras y asesinatos generalizados".* El escenario histórico de la película se utiliza como *"un comentario sobre lo que Kurosawa ahora percibe como la eternidad de los impulsos humanos hacia la violencia y la autodestrucción"*. *"La historia ha dado paso a una percepción de la vida como una rueda de sufrimiento sin fin, siempre girando, siempre repitiendo"*, que se compara en muchos casos en el guión con el infierno. *"Kurosawa ha descubierto que el infierno es tanto el resultado inevitable del comportamiento humano como la visualización adecuada de su propia amargura y decepción".*

2. Yasujiro Ozu

Yasujirō Ozu (小津安二郎, Ozu Yasujirō, 12 de diciembre de 1903 - 12 de diciembre de 1963) fue un director de cine y guionista japonés. Comenzó su carrera durante la era del cine mudo, y sus últimas películas fueron realizadas en color a principios de los años sesenta. Ozu primero hizo una serie de comedias cortas, antes de pasar a temas más serios en la década de 1930. Los temas más destacados de la obra de Ozu son la familia y el matrimonio, y especialmente las relaciones entre generaciones. Sus películas más queridas incluyen Late Spring (1949), Tokyo Story (1953) y An Autumn Afternoon (1962).

Ampliamente considerado como uno de los cineastas más grandes e influyentes del mundo, el trabajo de Ozu ha seguido recibiendo elogios desde su muerte. En la encuesta Sight & Sound de 2012, Tokyo Story de Ozu fue votada como la tercera mejor película de todos los tiempos por los críticos de todo el mundo. En la misma encuesta, Tokyo Story fue votada como la mejor película de todos los tiempos por 358 directores y cineastas de todo el mundo.

Primeros años

Ozu nació en Fukagawa, Tokio, el segundo hijo del comerciante Toranosuke Ozu y su esposa Asae. Su familia era una rama de la familia de comerciantes Ozu Yoemon de Ise, y Toranosuke era el gerente de quinta generación del negocio de fertilizantes de la familia en Nihonbashi. Asae procedía de la familia de comerciantes Nakajō. Ozu tenía cinco hermanos y hermanas. Cuando tenía tres años, desarrolló meningitis y estuvo en coma durante un par de días. Asae se dedicó a cuidarlo y Ozu se recuperó. Asistió a la guardería y la escuela primaria Meiji. En marzo de 1913, a la edad de nueve años, él y sus hermanos fueron enviados por su padre a vivir a la ciudad natal de su padre, Matsusaka, en la prefectura de Mie, donde permaneció hasta 1924. En marzo de 1916, en la de 12 años, ingresó a lo que ahora es la escuela secundaria Ujiyamada. Era interno en la escuela y hacía judo. Frecuentemente faltaba a clases para ver películas como Quo Vadis o Los últimos días de Pompeya. En 1917, vio la película Civilización y decidió que quería ser director de cine.

En 1920, a la edad de 17 años, lo echaron del dormitorio tras ser acusado de escribir una carta de amor a un chico guapo de una clase baja y tuvo que ir a la escuela en tren.

En marzo de 1921, Ozu se graduó de la escuela secundaria. Intentó el examen para ingresar a lo que ahora es el departamento de economía de la Universidad de Kobe, pero falló. En 1922, tomó el examen para un colegio de formación de maestros, pero también lo reprobó. El 31 de marzo de 1922, comenzó a trabajar como maestro suplente en una escuela de la prefectura de Mie. Se dice que viajó el largo viaje desde la escuela en las montañas para ver películas el fin de semana. En diciembre de 1922, su familia, a excepción de Ozu y su hermana, regresó a Tokio para vivir con su padre. En marzo de 1923, cuando su hermana se graduó, también volvió a vivir a Tokio.

Entrada en el negocio del cine

Yasujiro Ozu en 'Dragnet Girl' 1933

Con su tío actuando como intermediario, Ozu fue contratado por Shochiku Film Company, como asistente en el departamento de cinematografía, el 1 de agosto de 1923, en contra de los deseos de su padre. Su casa familiar fue destruida en el terremoto de 1923, pero ningún miembro de su familia resultó herido.

El 12 de diciembre de 1924, Ozu inició un año de servicio militar. Terminó el servicio militar el 30 de noviembre de 1925, saliendo como cabo.

En 1926, se convirtió en tercer asistente de dirección en Shochiku. En 1927, estuvo involucrado en un altercado en el que golpeó a otro empleado por saltarse una cola en la cafetería del estudio, y cuando lo llamaron a la oficina del director del estudio, lo usó como una oportunidad para presentar un guión de película que había escrito. En septiembre de 1927, fue ascendido a director en el departamento de jidaigeki y dirigió su primera película, Sword of Penitence, que desde entonces se ha perdido. Sword of Penitence fue escrita por Ozu, con un guión de Kogo Noda, quien se convertiría en su coguionista por el resto de su carrera. El 25 de septiembre fue llamado a prestar servicio en las reservas militares hasta noviembre, lo que significó que la película tuvo que ser terminada en parte por otro director.

En 1928, Shiro Kido, director del estudio Shochiku, decidió que la compañía se concentraría en hacer cortometrajes de comedia sin actores estelares. Ozu hizo muchas de estas películas. La película Body Beautiful, estrenada el 1 de diciembre de 1928, fue la primera película de Ozu en utilizar una posición de cámara baja, que se convertiría en su marca registrada. Después de una serie de imágenes "sin estrellas", en septiembre de 1929, se estrenó la primera película de Ozu con estrellas, I Graduated, But..., protagonizada por Minoru Takada y Kinuyo Tanaka. En enero de 1930, se le confió la estrella principal de Shochiku, Sumiko Kurishima, en su película de año nuevo, Introducción al matrimonio. Sus películas posteriores de 1930 impresionaron lo suficiente a Shiro Kido como para invitar a Ozu a un viaje a una fuente termal. En sus primeros trabajos, Ozu usó el seudónimo de "James Maki" para su crédito como guionista. Su película Young Miss, con un elenco de estrellas, fue la primera vez que usó el seudónimo de James Maki, y también fue su primera película en aparecer en la revista de cine "Best Ten" de Kinema Jumpo en la tercera posición.

En 1932, su I Was Born, But..., una comedia sobre la infancia con tintes serios, fue recibida por los críticos de cine como la primera obra notable de crítica social en el cine japonés, lo que le valió a Ozu una gran aclamación. En 1935 Ozu realizó un breve documental con banda sonora: Kagami Jishi, en el que Kikugoro VI realizaba una danza Kabuki del mismo título. Esto se hizo a pedido del Ministerio de Educación. Al igual que el resto de la industria cinematográfica de Japón, Ozu tardó en cambiar a la producción de películas sonoras: su primera película con una banda sonora de diálogo fue The Only Son en 1936, cinco años después de la primera película hablada de Japón, La mujer del vecino y la mía, de Heinosuke Gosho.

Tiempo de guerra

El 9 de septiembre de 1937, en un momento en que Shochiku no estaba contento con la falta de éxito de taquilla de Ozu, a pesar de los elogios que recibió de los críticos, Ozu, de treinta y cuatro años, fue reclutado por el Ejército Imperial Japonés. Pasó dos años en China en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Llegó a Shanghai el 27 de septiembre de 1937 como parte de un regimiento de infantería que manejaba armas químicas. Comenzó como cabo, pero fue ascendido a sargento el 1 de junio de 1938. Desde enero hasta septiembre de 1938 estuvo estacionado en Nanjing, donde conoció a Sadao Yamanaka, que estaba estacionado cerca. En septiembre, Yamanaka murió de una enfermedad. En 1939, Ozu fue enviado a Hankou, donde luchó en la batalla de Nanchang y la batalla del río Xiushui. En junio, se le ordenó regresar a Japón, llegando a Kobe en julio, y su servicio militar obligatorio finalizó el 16 de julio de 1939.

Algunos de los diarios publicados de Ozu cubren sus experiencias durante la guerra entre el 20 de diciembre de 1938 y el 5 de junio de 1939. Otro diario de sus años de guerra (陣中日記), prohibió expresamente su publicación. En los diarios publicados, se pueden encontrar referencias a la participación de su grupo en la guerra química (en violación del Protocolo de Ginebra, aunque Japón se había retirado de la Sociedad de Naciones en 1933), por ejemplo, en varias entradas de marzo de 1939. En otras entradas, describe a los soldados chinos en términos despectivos,

comparándolos en un pasaje con insectos. Aunque opera como líder de un escuadrón militar, Ozu conserva su perspectiva de director, comentando una vez que la conmoción inicial y la agonía posterior de un hombre cuando es asesinado a machetazos, se parece mucho a su representación en las películas de época.

Los escritos de Ozu también ofrecen un vistazo al uso que hacen los militares japoneses de las mujeres de solaz. En una carta enviada a amigos en Japón el 11 de abril de 1938 desde el condado de Dingyuan en la provincia china de Anhui, Ozu escribe sobre el protocolo de la estación de confort en términos ligeramente codificados. En una entrada de diario del 13 de enero de 1939, Ozu escribe más abiertamente sobre el próximo turno de su grupo para usar una estación de confort cerca de Yingcheng. Menciona que se proporcionan dos boletos, ungüento y profilácticos y que tres mujeres coreanas y 12 chinas estaban retenidas en la estación de comodidad para su uso. Las tarifas y los horarios de las estaciones de confort también son proporcionados por Ozu.

En 1939, escribió el primer borrador del guión de The Flavor of Green Tea over Rice, pero lo archivó debido a los cambios extensos en los que insistieron los censores militares. La primera película que hizo Ozu a su regreso fue Brothers and Sisters of the Toda Family, que tuvo un gran éxito comercial y de crítica, estrenada en 1941. Siguió con Chichi Ariki (There Was a Father, 1942), que exploró los fuertes lazos de cariño entre un padre y un hijo a pesar de años de separación.

En 1943, Ozu fue reclutado nuevamente por el ejército con el propósito de hacer una película de propaganda en Birmania. Sin embargo, lo enviaron a Singapur para hacer un documental Derii e, Derii e ("A Delhi, a Delhi") sobre Chandra Bose. Durante su estadía en Singapur, teniendo pocas ganas de trabajar, pasó un año entero leyendo, jugando al tenis y viendo películas estadounidenses proporcionadas por el cuerpo de información del Ejército. Quedó particularmente impresionado con Citizen Kane de Orson Welles. Ocupó una habitación en el quinto piso frente al mar en el edificio Cathay, donde entretuvo a los invitados, hizo dibujos y coleccionó alfombras. Al final de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945, Ozu destruyó el guión y todo el metraje de la película. Fue detenido como civil y trabajaba en una plantación de caucho. De su equipo de filmación de 32 personas, solo había espacio para 28 en el primer barco de repatriación a Japón. Ozu ganó una lotería dándole un lugar, pero se lo dio a otra persona que estaba ansiosa por regresar.

Posguerra

Ozu regresó a Japón en febrero de 1946 y se mudó con su madre, que se había estado quedando con su hermana en Noda, en la prefectura de Chiba. Se presentó a trabajar en los estudios Ofuna el 18 de febrero de 1946. Su primera película estrenada después de la guerra fue Record of a Tenement Gentleman en 1947. Por esta época, el Chigasakikan Ryokan se convirtió en el lugar favorito de Ozu para escribir guiones.

La tumba de Ozu en Engaku-ji, Kamakura en 2018.

Tokyo Story fue el último guión que Ozu escribió en Chigasakikan. En años posteriores, Ozu y Noda usaron una pequeña casa en las montañas de Tateshina en la prefectura de Nagano llamada Unkosō para escribir guiones, y Ozu se quedó en una casa cercana llamada Mugeisō.

Las películas de Ozu desde finales de la década de 1940 en adelante fueron recibidas favorablemente, y las entradas en la llamada "trilogía de Noriko" (protagonizada por Setsuko Hara) de Late Spring (1949), Early Summer (1951)

y Tokyo Story (1953) se encuentran entre sus obras más aclamadas, con Tokyo Story ampliamente considerada su obra maestra. Late Spring, la primera de estas películas, fue el comienzo del éxito comercial de Ozu y el desarrollo de su cinematografía y estilo narrativo. Estas tres películas fueron seguidas por su primera película en color, Equinox Flower, en 1958, Floating Weeds en 1959 y Late Autumn en 1960. Además de Noda, otros colaboradores habituales incluyeron al director de fotografía Yuharu Atsuta, junto con los actores Chishū Ryū, Setsuko Hara y Haruko Sugimura.

Su trabajo rara vez se mostró en el extranjero antes de la década de 1960. La última película de Ozu fue Una tarde de otoño, que se estrenó en 1962.

Se desempeñó como presidente del Gremio de Directores de Japón desde 1955 hasta su muerte en 1963.

Ozu era conocido por su forma de beber. Él y Noda midieron la progresión de sus guiones por cuántas botellas de sake habían bebido. Ozu permaneció soltero durante toda su vida. Vivió con su madre hasta que ella murió, menos de dos años antes de su propia muerte.

Fumador empedernido, Ozu murió de cáncer de garganta en 1963, en su sexagésimo cumpleaños. La tumba que comparte con su madre en Engaku-ji en Kamakura no tiene nombre, solo el carácter mu ("nada").

Legado y estilo

Ozu es probablemente tan conocido por el estilo técnico y la innovación de sus películas como por el contenido narrativo. El estilo de sus películas es más llamativo en sus películas posteriores, un estilo que no había desarrollado completamente hasta sus películas sonoras de posguerra. No se ajustaba a las convenciones de Hollywood. En lugar de utilizar las típicas tomas por encima del hombro en sus escenas de diálogo, la cámara mira directamente a los actores, lo que tiene el efecto de colocar al espectador en el medio de la escena. A lo largo de su carrera, Ozu usó una lente de 50mm, que generalmente se considera la lente más cercana a la visión humana.

Ozu tampoco usó las transiciones típicas entre escenas. Entre escenas, mostraba tomas de ciertos objetos estáticos como transiciones, o usaba cortes directos, en lugar de fundidos o fundidos. La mayoría de las veces, los objetos estáticos serían edificios, donde tendría lugar la siguiente escena interior. Fue durante estas transiciones que usaría música, que podría comenzar al final de una escena, progresar a través de la transición estática y desvanecerse en la nueva escena. Rara vez usó música no diegética en cualquier escena que no sea en las transiciones. Ozu movía la cámara cada vez menos a medida que avanzaba su carrera, y dejó de usar travellings por completo en sus películas en color. Sin embargo, David Bordwell argumenta que Ozu es uno de los pocos directores que "crea una alternativa sistemática al cine de continuidad de Hollywood, pero lo hace cambiando solo algunas premisas".

Ozu inventó el "disparo de tatami", en el que la cámara se coloca a baja altura, supuestamente a la altura de los ojos de una persona arrodillada sobre una estera de tatami. En realidad, la cámara de Ozu a menudo está incluso más baja que eso, a solo uno o dos pies del suelo, lo que requirió el uso de trípodes especiales y escenarios elevados. Usó esta baja altura incluso cuando no había escenas de estar sentado, como cuando sus personajes caminaban por los pasillos. Cuando Ozu se decidió por el color, optó por fotografiar con el proceso de color alemán Agfacolor, ya que sintió que capturaba los rojos mucho mejor que cualquier otro proceso de color.

Ozu evitó las reglas tradicionales de la narración de películas, sobre todo las líneas de los ojos. En su reseña de Floating Weeds, el crítico de cine Roger Ebert cuenta:

Ozu una vez tuvo un joven asistente que sugirió que tal vez debería filmar conversaciones para que a la audiencia le pareciera que los personajes se miraban entre sí. Ozu accedió a una prueba. Filmaron una escena en ambos sentidos y los compararon. "¿Verás?" Ozu dijo. "¡Ninguna diferencia!".

Ozu también fue un innovador en la estructura narrativa japonesa mediante el uso de puntos suspensivos, o la decisión de no representar eventos importantes en la historia. En Una tarde de otoño (1962), por ejemplo, una boda simplemente se menciona en una escena, y la siguiente secuencia hace referencia a esta boda (que ya ha ocurrido); la boda en sí nunca se muestra. Esto es típico de las películas de Ozu, que evitan el melodrama eludiendo

momentos que a menudo se utilizarían en Hollywood para intentar provocar una reacción emocional excesiva en el público.

Ozu se hizo reconocido internacionalmente cuando sus películas se exhibieron en el extranjero. Las influyentes monografías de Donald Richie, Paul Schrader, y David Bordwell han asegurado una amplia apreciación del estilo, la estética y los temas de Ozu por parte de la audiencia anglófona.

Homenajes

Five, también conocido como Five Dedicated to Ozu, es un documental iraní dirigido por Abbas Kiarostami. La película consta de cinco tomas largas ambientadas en el océano. Cinco secuencias: 1) Un trozo de madera a la deriva en la orilla del mar, arrastrado por las olas; 2) Gente caminando en la orilla del mar. Los mayores se detienen, miran el mar y luego se van; 3) Formas borrosas en una playa de invierno. Una manada de perros. Una historia de amor; 4) Un grupo de patos ruidosos cruzan la imagen, en una dirección y luego en la otra; 5) Un estanque, de noche. Ranas improvisando un concierto. Una tormenta, luego el amanecer.

En 2003 se conmemoró el centenario del nacimiento de Ozu en varios festivales de cine de todo el mundo. Shochiku produjo la película Café Lumière (珈琲時光), dirigida por el cineasta taiwanés Hou Hsiao-hsien como homenaje a Ozu, con referencia directa a Tokyo Story (1953) del difunto maestro, que se estrenará en el cumpleaños de Ozu.

Ozu fue votado como el décimo mejor director de todos los tiempos en la encuesta Sight & Sound del British Film Institute de 2002 de los 10 mejores directores de la crítica. Tokyo Story de Ozu ha aparecido varias veces en la encuesta Sight & Sound de las mejores películas seleccionadas por críticos y directores. En 2012, encabezó la encuesta de las elecciones de los directores de cine de *"la mejor película de todos los tiempos"*. Ozu fue uno de los cineastas favoritos del crítico de cine Roger Ebert, quien lo describió como el director más humanista de todos los tiempos.

En 2013, el director Yoji Yamada de la serie de películas Otoko wa Tsurai yo rehizo Tokyo Story en un entorno moderno como Tokyo Family.

En el documental de Wim Wenders Tokyo-Ga, el director viaja a Japón para explorar el mundo de Ozu, entrevistando tanto a Chishū Ryū como a Yuharu Atsuta.

Filmografía

Año	Rōmaji	Título en inglés
1927	Zange no yaiba	Sword of Penitence
1928	Wakōdo no yume	Dreams of Youth
	Nyōbō funshitsu	Wife Lost
	Kabocha	Pumpkin
	Hikkoshi fūfu	A Couple on the Move
	Nikutaibi	Body Beautiful
1929	Takara no yama	Treasure Mountain
	Gakusei romansu: wakaki hi	Student Romance: Days of Youth
	Wasei kenka tomodachi	Fighting Friends Japanese Style
	Daigaku wa detakeredo	I Graduated, But...
	Kaishain seikatsu	The Life of an Office Worker
	Tokkan kozō	A Straightforward Boy
1930	Kekkongaku nyūmon	An Introduction to Marriage
	Hogaraka ni ayume	Walk Cheerfully

Año	Rōmaji	Título en inglés
	Rakudai wa shitakeredo	I Flunked, But...
	Sono yo no tsuma	That Night's Wife
	Erogami no onryō	The Revengeful Spirit of Eros
	Ashi ni sawatta kōun	The Luck Which Touched the Leg
	Ojōsan	Young Miss
1931	Shukujo to hige	The Lady and the Beard
	Bijin aishu	Beauty's Sorrows
	Tōkyō no kōrasu	Tokyo Chorus
1932	Haru wa gofujin kara	Spring Comes from the Ladies
	Umarete wa mita keredo	I Was Born, But...
	Seishun no yume ima izuko	Where Now Are the Dreams of Youth?
	Mata au hi made	Until the Day We Meet Again
1933	Tōkyō no onna	Woman of Tokyo
	Hijōsen no onna	Dragnet Girl
	Dekigokoro	Passing Fancy
1934	Haha o kowazuya	A Mother Should be Loved
	Ukigusa monogatari	A Story of Floating Weeds
1935	Hakoiri musume	An Innocent Maid
	Tōkyō no yado	An Inn in Tokyo
1936	Daigaku yoitoko	College Is a Nice Place
1936	Kagami jishi	Lion in the Mirror
	Hitori musuko	The Only Son
1937	Shukujo wa nani o wasureta ka	What Did the Lady Forget?
1941	Todake no kyōdai	Brothers and Sisters of the Toda Family
1942	Chichi ariki	There Was a Father
1947	Nagaya Shinshiroku	Record of a Tenement Gentleman
1948	Kaze no naka no mendori	A Hen in the Wind
1949	Banshun	Late Spring
1950	Munekata Kyōdai	The Munekata Sisters
1951	Bakushu	Early Summer
1952	Ochazuke no aji	The Flavor of Green Tea over Rice
1953	Tōkyō monogatari	Tokyo Story
1956	Sōshun	Early Spring
1957	Tōkyō boshoku	Tokyo Twilight
1958	Higanbana	Equinox Flower
1959	Ohayō	Good Morning
	Ukigusa	Floating Weeds
1960	Akibiyori	Late Autumn
1961	Kohayagawa-ke no aki	The End of Summer
1962	Sanma no aji	An Autumn Afternoon

3. Kenji Mizoguchi

Kenji Mizoguchi (溝口健二, Mizoguchi Kenji, 16 de mayo de 1898 - 24 de agosto de 1956) fue un director de cine y guionista japonés, que dirigió unas cien películas durante su carrera entre 1923 y 1956. Las obras aclamadas incluyen The Story of the Last Chrysanthemums (1939), The Life of Oharu (1952), Ugetsu (1953) y Sansho the Bailiff (1954), y los tres últimos fueron premiados en el Venecia, Festival Internacional de Cine. Un tema recurrente de sus películas fue la opresión de la mujer en el Japón histórico y contemporáneo. Junto con Akira Kurosawa y Yasujirō Ozu, Mizoguchi es visto como un representante de la "edad de oro" del cine japonés. David Thomson escribe que *"el uso de la cámara para transmitir ideas emocionales o sentimientos inteligentes es la definición de cine derivada de las películas de Mizoguchi. Él es supremo en la realización de estados internos en vistas externas"*. Orson Welles dijo de Mizoguchi: *"Realmente no se le puede elogiar lo suficiente".*

Primeros años

Mizoguchi nació en Hongō, Tokio, como el segundo de tres hijos, de Zentaro Miguchi, un carpintero de techos, y su esposa Masa. Los antecedentes de la familia eran relativamente humildes hasta que el negocio fallido del padre de vender impermeables a las tropas japonesas durante la Guerra Ruso-Japonesa. La familia se vio obligada a mudarse al distrito del centro de Asakusa y dio a la hermana mayor de Mizoguchi, Suzu, en adopción, lo que en efecto significó venderla a la profesión de geisha.

En 1911, los padres de Mizoguchi, demasiado pobres para seguir pagando la educación primaria de su hijo, lo enviaron a quedarse con un tío en Morioka, en el norte de Japón, durante un año, donde terminó la escuela primaria. Su regreso coincidió con el inicio de una artritis reumatoide paralizante, que lo dejó caminando por el resto de su vida. En 1913, su hermana Suzu le aseguró un puesto de aprendiz como diseñador para un fabricante de yukatas, y en 1915, después de la muerte de la madre, trajo a sus dos hermanos menores a su propia casa. Mizoguchi se inscribió en un curso en la escuela de arte Aoibashi Yoga Kenkyuko en Tokio, que enseñaba técnicas de pintura occidental, y desarrolló un interés en la ópera, particularmente en el Teatro Real de Akasaka, donde ayudó a los decoradores de escenarios con el diseño de escenarios.

En 1917, su hermana lo ayudó nuevamente a encontrar trabajo, esta vez como diseñador publicitario en el periódico Yuishin Nippon en Kobe. El crítico de cine Tadao Sato ha señalado una coincidencia entre la vida de Mizoguchi en sus primeros años y las tramas de los dramas shinpa, que documentaron característicamente los sacrificios realizados por las geishas en nombre de los jóvenes en los que estaban involucrados. Probablemente por sus circunstancias familiares, "el tema del sufrimiento de la mujer es fundamental en toda su obra; mientras que el sacrificio -en particular, el sacrificio que hace una hermana por un hermano- es clave en varias de sus películas, incluidas algunas de las los más grandes (Sansho the Bailiff/Sansho Dayu (1954), por ejemplo)". Sin embargo, después de menos de un año en Kobe, Mizoguchi volvió "a las delicias bohemias de Tokio" (Mark Le Fanu). En 1920, Mizoguchi ingresó a la industria cinematográfica como asistente de dirección en los estudios Nikkatsu en Mukojima, Tokio. Tres años más tarde, hizo su debut como director con Ai ni yomigaeru hi (La resurrección del amor).

Carrera cinematográfica

Después del terremoto de 1923 en Tokio, Mizoguchi se mudó a los estudios de Nikkatsu en Kioto. Sus primeros trabajos incluyeron remakes del cine expresionista alemán y adaptaciones de Eugene O'Neill y Leo Tolstoy. Mientras trabajaba en Kioto, estudió teatro kabuki y noh, y danza y música tradicional japonesa. También era un visitante frecuente de las casas de té, salones de baile y burdeles en Kioto y Osaka, lo que en un momento resultó en un incidente ampliamente cubierto en el que una prostituta celosa y entonces amante lo atacó con una navaja. Su obra de 1926 La pasión de una mujer maestra (Kyōren no onna shishō) fue una de las pocas películas japonesas que se proyectaron en Francia y Alemania en ese momento y recibió elogios considerados, pero hoy en día está perdida como la mayoría de sus películas de los años veinte y principios de los treinta. A finales de la década, Mizoguchi

dirigió una serie de "películas de tendencia" de tendencia izquierdista, incluyendo Tokyo March y Metropolitan Symphony (Tokai kokyōkyoku).

En 1932, Mizoguchi dejó Nikkatsu y trabajó para varios estudios y productoras. The Water Magician (1933) y Orizuru Osen (1935) fueron melodramas basados en historias de Kyōka Izumi, que representan a mujeres que se sacrifican para asegurar la educación de un joven pobre. Ambos han sido citados como ejemplos tempranos de su tema recurrente de preocupaciones femeninas y técnica de cámara de "una escena, una toma", que se convertiría en su marca registrada. El díptico de 1936 de Osaka Elegy and Sisters of the Gion, sobre mujeres jóvenes modernas (moga) rebelándose contra su entorno, se considera su primera obra maestra. El propio Mizoguchi nombró estas dos películas como las obras con las que alcanzó la madurez artística. Osaka Elegy fue también su primera película con sonido completo, y marcó el comienzo de su larga colaboración con el guionista Yoshikata Yoda.

1939, el año en que Mizoguchi se convirtió en presidente del Gremio de Directores de Japón, vio el lanzamiento de La historia de los últimos crisantemos, considerado por muchos críticos como su principal obra anterior a la guerra, si no su mejor obra. Aquí, una mujer joven apoya la lucha de su pareja para alcanzar la madurez artística como actor de kabuki a costa de su salud.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Mizoguchi realizó una serie de películas cuya naturaleza patriótica parecía apoyar el esfuerzo bélico. El más famoso de ellos es un recuento del cuento clásico de samuráis Los 47 Ronin (1941-1942), un jidaigeki épico (drama histórico). Mientras que algunos historiadores ven estos como trabajos en los que había sido presionado, otros creen que actuó voluntariamente. El colega guionista Matsutarō Kawaguchi fue tan lejos como, en una entrevista de 1964 para Cahiers du Cinéma, llamando a Mizoguchi (a quien tenía en alta estima) un "oportunista" en su arte que siguió las corrientes de la época, desviándose de la izquierda a la derecha a convertirse finalmente en demócrata.

En 1941 también vio la hospitalización permanente de su esposa Chieko (m. 1927), a quien él creía erróneamente que había contraído una enfermedad venérea.

Reconocimiento internacional

El guionista Yoshikata Yoda, la actriz Kinuyo Tanaka y Kenji Mizoguchi visitan París, 1953

Durante los primeros años de la posguerra después de la derrota del país, Mizoguchi dirigió una serie de películas relacionadas con la opresión de las mujeres y la emancipación femenina tanto en escenarios históricos (principalmente la era Meiji) como contemporáneos. Todos estos fueron escritos o coescritos por Yoda, y a menudo protagonizados por Kinuyo Tanaka, quien siguió siendo su actriz principal habitual hasta 1954, cuando ambos se pelearon por el intento de Mizoguchi de evitar que dirigiera su primera película. Utamaro and His Five Women (1946) fue una notable excepción de una película jidaigeki de la era Edo realizada durante la Ocupación, ya que este género se consideraba inherentemente nacionalista o militarista por los censores aliados. De sus obras de este período, Flame of My Love (1949) ha sido señalada repetidamente por su presentación inquebrantable de su tema. Tanaka interpreta a una joven maestra que deja su entorno tradicionalista para luchar por su objetivo de liberación femenina, solo para descubrir que su pareja supuestamente progresista todavía alimenta la actitud acostumbrada de preeminencia masculina.

Mizoguchi volvió a los escenarios de la época feudal con The Life of Oharu (1952), Ugetsu (1953) y Sansho the Bailiff (1954), que le valieron el reconocimiento internacional, en particular por parte de los críticos Cahiers du Cinéma como Jean-Luc Godard, Eric Rohmer y Jacques Rivette, y fueron premiados en el Festival de Cine de Venecia. Mientras que La vida de Oharu sigue el declive social de una mujer desterrada de la corte imperial durante la era Edo, Ugetsu y Sansho el alguacil examinar los efectos brutales de la guerra y los reinados de la violencia en las pequeñas comunidades y familias. Entre estas tres películas, dirigió A Geisha (1953) sobre las presiones ejercidas sobre las mujeres que trabajan en el distrito de placer de la posguerra de Kioto. Después de dos películas históricas rodadas en color (Tales of the Taira Clan y Princess Yang Kwei Fei, ambas de 1955), Mizoguchi exploró una vez más un entorno contemporáneo (un burdel en el distrito de Yoshiwara) en blanco y negro, formato con su última película, La calle de la vergüenza de 1956.

Mizoguchi murió de leucemia a la edad de 58 años en el Hospital Municipal de Kioto. En el momento de su muerte, Mizoguchi estaba trabajando en el guión de An Osaka Story, que más tarde fue realizado por Kōzaburō Yoshimura.

Legado

En 1975, Kaneto Shindō, escenógrafo, asistente de dirección en jefe y guionista de Mizoguchi a fines de los años 30 y 40, lanzó un documental sobre su antiguo mentor, Kenji Mizoguchi: The Life of a Film Director, además de publicar un libro sobre él en 1976. Ya con su debut autobiográfico Story of a Beloved Wife (1951), Shindō había hecho referencia a Mizoguchi en la forma del personaje "Sakaguchi", un director que nutre a una joven aspirante a guionista.

Las películas de Mizoguchi han aparecido regularmente en encuestas de "mejor película", como "Las 100 mejores películas de todos los tiempos" de Sight & Sound (Ugetsu y Sansho the Bailiff) y "Kinema Junpo Critics' Top 200" de Kinema Junpo(La vida de Oharu, Ugetsu y Los amantes crucificados). Una retrospectiva de sus 30 películas existentes, presentada por el Museo de la Imagen en Movimiento y la Fundación Japón, recorrió varias ciudades estadounidenses en 2014. Entre los directores que han admirado el trabajo de Mizoguchi se encuentran Akira Kurosawa, Orson Welles, Andrei Tarkovsky, Martin Scorsese, Werner Herzog, Theo Angelopoulos y muchos otros.

Filmografía

Películas perdidas

- 1923: La resurrección del amor (Ai ni yomigaeru hi)
- 1923: Ciudad natal (Kokyō)
- 1923: Sueños de juventud (Seishun no yumeji)
- 1923: Ciudad del deseo (Joen no chimata)
- 1923: Canción del fracaso (Haisan no uta wa kanashi)
- 1923: 813: Las aventuras de Arsène Lupin (813)
- 1923: Puerto brumoso (Kiri no minato)
- 1923: La noche (Yoru)
- 1923: En las ruinas (Haikyo no naka)
- 1923: Sangre y alma (Chi to rei)
- 1923: Canción del Paso de la Montaña (Tōge no uta)
- 1924: El idiota triste (Kanashiki hakuchi)
- 1924: Muerte al amanecer (Aka tsuki no shi)
- 1924: Reina de los tiempos modernos (Gendai no joō)
- 1924: Strong is the Female (José wa tsuyoshi)
- 1924: Este mundo polvoriento (Jinkyō)
- 1924: Pavos en fila (Shichimenchō no yukue)
- 1924: Codirección de La muerte de un oficial de policía (Itō junsa no shi)
- 1924: Crónica de la lluvia de mayo (Samidare zōshi)
- 1924: Codirección de Love-Breaking Axe (Koi o tatsu ono)
- 1924: Kanraku no onna (Una mujer de placer)

- 1924: Reina del Circo (Kyokubadan no Jo)
- 1925: Ah, codirección del acorazado especial Kanto (Ā tokumukan Kanto)
- 1925: Uchien Puchan
- 1925: Fuera de la universidad (Gakusō o idete)
- 1925: La tierra sonríe: Parte 1 (Daichi wa hohoemu: Daiichibu)
- 1925: Los lamentos del lirio blanco (Shirayuki wa nageku)
- 1925: Brillando en el atardecer rojo (Akai yūki ni terasarete)
- 1925: The Song of Home (Furusato no uta) Primera película existente
- 1925: Codirección de Street Sketches (Shōhin eigashū: Machi no suketchi)
- 1925: Ser Humano (Ningen)
- 1925: General Nogi y Kuma-San (Nogi Taisho to Kuma-San)
- 1926: El rey de la moneda de cobre (Dōkaō)
- 1926: El susurro primaveral de una muñeca de papel (Kaminingyō haru no sasayaki)
- 1926: Mi nueva versión fallida (Shinsetsu ono ga tsumi)
- 1926: Pasión de una maestra (Kyōren no onna shishō)
- 1926: El niño del mar (Kaikoku danji)
- 1926: Dinero (Kane)
- 1927: La gracia imperial (Kōon)
- 1927: El cuco (Jihishinchō)
- 1928: La vida de un hombre: el dinero lo es todo en la vida (Hito no isshō: Jinsei banji kane no maki)
- 1928: La vida de un hombre: este mundo flotante es difícil (Hito no isshō: Ukiyo wa tsurai ne no maki)
- 1928: La vida de un hombre: el oso y el tigre se reencuentran (Hito no isshō: Kuma to tora saikai no maki)
- 1928: Mi adorable hija (Musume kawaiya)
- 1929: Puente de Japón (Nihonbashi)
- 1929: Codirección The Morning Sun Shines (Asahi wa kagayaku) Se conservan pocos minutos
- 1929: Marcha de Tokio (Tōkyō kōshinkyoku) Se conservan pocos minutos
- 1929: Sinfónica Metropolitana (Tokai kokyōkyoku)
- 1930: Ciudad natal (Fujiwara Yoshie no furusato) Película existente
- 1930: Okichi, amante de un extranjero (Tōjin Okichi) Se conservan pocos minutos
- 1931: Y sin embargo continúan (Shikamo karera wa yuku)
- 1932: El hombre del momento (Toki no ujigami)
- 1932: El amanecer de Manchuria y Mongolia (Manmō kenkoku no reimei)
- 1933: El mago del agua (Taki no shiraito) Película existente
- 1933: Festival de Gion (Gion matsuri)
- 1934: El Grupo Jinpu (Jimpūren)
- 1934: El paso de montaña del amor y el odio (Aizō tōge)

<u>Películas existentes</u>

- 1935: La caída de Osen (Orizuru Osen)
- 1935: Oyuki la Virgen (マリヤのお雪, Mariya no Oyuki)
- 1935: La amapola (Gubijinsō)
- 1936: Elegía de Osaka (Naniwa erejī)
- 1936: Hermanas de Gion (Gion no kyōdai)
- 1937: Los estrechos del amor y el odio (愛怨峡, Aien kyō)
- 1938: Canción del campo (Roei no uta)
- 1939: La historia de los últimos crisantemos (Zangiku monogatari)
- 1940: Una mujer de Osaka (Naniwa onna) Película perdida
- 1941: La vida de un actor (Geidō Ichidai Otoko)
- 1941-1942: Los 47 Ronin, también conocidos como Los 47 Ronin leales de la Era Genroku (Genroku chūshingura)
- 1944: Tres generaciones de Danjuro (Danjurō sandai)
- 1944: Miyamoto Musashi (宮本武蔵)
- 1945: La famosa espada (名刀美女丸 Meitō Bijomaru)
- 1945: Codirección de Victory Song (Hisshōka) con Masahiro Makino e Hiroshi Shimizu

- 1946: Victoria de la Mujer (女性の勝利, Josei no shōri)
- 1946: Utamaro y sus cinco mujeres (Utamaro o meguru gonin no onna)
- 1947: El amor de Sumako la actriz (Joyū Sumako no koi)
- 1948: Mujeres de la noche (夜の女たち, Yoru no onnatachi)
- 1949: Llama de mi amor (Waga koi wa moenu)
- 1950: Retrato de Madame Yuki, también conocida como Una foto de Madame Yuki (Yuki fujin ezu)
- 1951: Señorita Oyu (Oyū-sama)
- 1951: La Dama de Musashino (Musashino fujin)
- 1952: La vida de Oharu (Saikaku ichidai onna)
- 1953: Ugetsu (Ugetsu monogatari)
- 1953: Una geisha, también conocida como Gion Festival Music (Gion bayashi)
- 1954: Sansho el alguacil (Sanshō dayū)
- 1954: La mujer del rumor, también conocida como La mujer crucificada (Uwasa no onna)
- 1954: Los amantes crucificados, también conocido como Una historia de Chikamatsu (Chikamatsu monogatari)
- 1955: Princesa Yang Kwei Fei (Yōkihi)
- 1955: Cuentos del clan Taira (Shin heike monogatari)
- 1956: Calle de la vergüenza (Akasen chitai)

4. Mikio Naruse

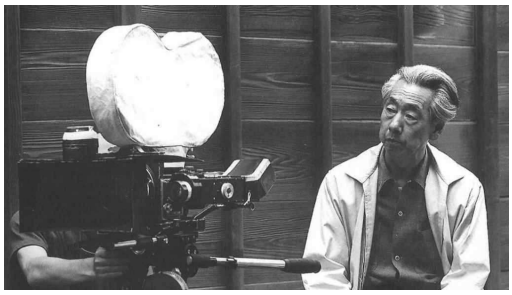
Mikio Naruse (成瀬巳喜男, Naruse Mikio, 20 de agosto de 1905 - 2 de julio de 1969) fue un cineasta japonés que dirigió 89 películas entre 1930 y 1967.

Naruse es conocido por imbuir sus películas con una perspectiva sombría y pesimista. Hizo principalmente películas de shomin-geki ("drama de la gente común") con protagonistas femeninas, interpretadas por actrices como Hideko Takamine, Kinuyo Tanaka y Setsuko Hara. Debido a su enfoque en el drama familiar y la intersección de la cultura japonesa tradicional y moderna, sus películas han sido comparadas con las obras de Yasujirō Ozu. Muchas de sus películas en su carrera posterior fueron adaptaciones de las obras de reconocidos escritores japoneses. Titulado como una "figura importante de la edad de oro de Japón" y "dramaturgo sumamente inteligente", sigue siendo menos conocido que sus contemporáneos Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi y Ozu. Entre sus películas más destacadas se encuentran El sonido de la montaña, Los crisantemos tardíos, Nubes flotantes y Cuando una mujer sube las escaleras.

Primeros años

Mikio Naruse nació en Tokio en 1905 y fue criado por su hermano y su hermana después de la temprana muerte de sus padres. Ingresó al estudio de cine Shochiku de Shiro Kido en la década de 1920 como asistente del equipo ligero y pronto fue asignado al director de comedia Yoshinobu Ikeda. No fue hasta 1930 que se le permitió dirigir una película por su cuenta. Su película debut, la comedia de payasadas cortas Mr. and Mrs. Swordplay (Chanbara fūfū), fue editada por Heinosuke Gosho, quien trató de apoyar al joven cineasta. La película fue considerada un éxito y a Naruse se le permitió dirigir la película romántica Pure Love (Junjo). Ambas películas, como la mayoría de sus esfuerzos como director en Shochiku, se consideran perdidas.

El primer trabajo existente de Naruse es el corto Flunky, Work Hard! (1931), mezcla de comedia y drama doméstico. En 1933-1934, dirigió una serie de melodramas mudos, Apart From You, Every-Night Dreams y Street Without End, que se centraban en mujeres que se enfrentaban a entornos hostiles y responsabilidades prácticas, y demostraron "un considerable virtuosismo estilístico" (Alejandro Jacoby). Insatisfecho con las condiciones de trabajo en Shochiku y los proyectos que le asignaron, Naruse dejó Shochiku en 1934 y se mudó a los estudios PCL (Photo Chemical Laboratories, que luego se convirtió en Toho).



Su primera película importante fue la comedia dramática Wife! ¡Sé como una rosa! (1935). Fue elegida como Mejor Película del Año por la revista Kinema Junpo, y fue la primera película japonesa en recibir un estreno en cines en los Estados Unidos (donde no fue bien recibida). La película trata sobre una mujer joven cuyo padre abandonó a su familia por una ex geisha. Cuando visita a su padre en un remoto pueblo de montaña, resulta que la segunda esposa es mucho más adecuada para él que la primera. Los historiadores del cine han enfatizado la "sensación vivaz y moderna" de la película y el "estilo visual innovador" y las "actitudes sociales progresivas".

Las películas de Naruse de los años siguientes a menudo se consideran obras menores por parte de los historiadores del cine, debido en parte a guiones y actuaciones débiles, aunque Jacoby notó la experimentación formal y la actitud escéptica hacia las instituciones del matrimonio y la familia en Avalanche y Los dolores de una mujer (ambos de 1937). Naruse luego argumentó que en ese momento no tuvo el coraje de rechazar algunos de los proyectos que le ofrecieron, y que sus intentos de compensar el contenido débil con concentración en la técnica no funcionaron.

Durante los años de la guerra, Naruse se mantuvo en lo que su biógrafa Catherine Russell denominó "proyectos seguros", incluidas "películas de frente a casa" como Sincerity. A principios de la década de 1940 se produjo el colapso del primer matrimonio de Naruse con Sachiko Chiba, que había protagonizado Wife! ¡Sé como una rosa! y con quien se había casado en 1936. En 1941, dirigió la comedia Hideko the Bus Conductor con Hideko Takamine, quien más tarde se convertiría en su actriz protagonista habitual.

'Cuando una mujer sube la escalera' (1960)

Carrera de posguerra

El Repast de 1951 marcó un regreso para el director y fue la primera de una serie de adaptaciones de obras de la escritora Fumiko Hayashi, incluyendo Lightning (1952) y Floating Clouds (1955). Todas estas películas presentaban a mujeres que luchaban con relaciones infelices o relaciones familiares y fueron galardonadas con prestigiosos premios cinematográficos nacionales. Late Chrysanthemums (1954), basada en cuentos de Hayashi, centrada en cuatro ex geishas y sus intentos de hacer frente a las restricciones financieras en el Japón de la posguerra. Sound of the Mountain (1954), un retrato de un matrimonio que se desmorona, y Flowing (1956), que sigue el declive de una casa de geishas que alguna vez fue floreciente, se basó en novelas de Yasunari Kawabata y Aya Kōda.

En la década de 1960, la producción de Naruse disminuyó en número (en parte debido a la enfermedad), mientras que los historiadores del cine detectan al mismo tiempo un aumento del sentimentalismo y *"un modo de melodrama más espectacular"*. When a Woman Ascends the Stairs (1960) cuenta la historia de una anciana anfitriona de un bar que intenta iniciar su propio negocio, A Wanderer's Notebook (1964) sigue la vida de la escritora Fumiko Hayashi. Su última película fue Nubes dispersas (aka Two in the Shadow, 1967). Dos años después, Naruse murió de cáncer a los 63 años.

Naruse fue descrito como serio y reticente, e incluso sus colaboradores más cercanos y duraderos, como el director de fotografía Tamai Masao, afirmaron no saber nada sobre él personalmente. Dio muy pocas entrevistas y era, según Akira Kurosawa, un director muy seguro de sí mismo que hacía todo él mismo en el plató. Hideko Takamine recordó: *"incluso durante la filmación de una película, nunca decía si algo era bueno, malo, interesante o trillado. Era un director que no respondía en absoluto. Aparecí en unas 20 de sus películas, y, sin embargo, nunca hubo un caso en el que me diera instrucciones de actuación".*

'Nubes dispersas' (1967)

Estilo

Naruse es conocido por ejemplificar particularmente el concepto japonés de "mono no consciente", la conciencia de la fugacidad de las cosas y una suave tristeza por su muerte. *"Desde pequeño he pensado que el mundo en que vivimos nos traiciona"*, explicó el director. Sus protagonistas eran generalmente mujeres, y sus estudios sobre la experiencia femenina abarcaron una amplia gama de entornos sociales, profesiones y situaciones. Seis de sus películas fueron adaptaciones de un solo novelista, Fumiko Hayashi, cuya perspectiva pesimista parecía coincidir con la suya. A partir de su trabajo, hizo películas sobre pasiones no correspondidas, familias infelices y matrimonios

estancados. Rodeados de lazos familiares inquebrantables y costumbres fijas, los personajes nunca son más vulnerables que cuando por una vez deciden hacer un movimiento individual: "Si se mueven, aunque sea un poco, rápidamente golpean la pared" (Naruse). Las expectativas invariablemente terminan en desilusión, la felicidad es imposible y la satisfacción es lo mejor que pueden lograr los personajes. De Repast, Husband and Wife and Wife, Naruse dijo, *"estas imágenes tienen poco de lo que sucede en ellas y terminan sin una conclusión, al igual que la vida".*

Las películas de Naruse contienen guiones simples, con un diálogo mínimo, un trabajo de cámara discreto y un diseño de producción discreto. Las películas anteriores emplean un estilo más experimental, mientras que el estilo de su trabajo posterior es deliberadamente lento y pausado, diseñado para magnificar el drama cotidiano de las pruebas y tribulaciones de los japoneses comunes, con un máximo de matices psicológicos en cada mirada.

Premios y legado

¡Esposa! ¡Sé como una rosa!

Premio Kinema Junpo a la mejor película

Repast

Premio Cinta Azul a la Mejor Película

Mainichi Film Concours a la mejor película y al mejor director

Lightning

Premio Blue Ribbon a la Mejor Película y al Mejor Director

Madre

Premio Cinta Azul al Mejor Director

Nubes flotantes

Premio Cinta Azul a la Mejor Película

Mainichi Film Concours a la mejor película y al mejor director

Premio Kinema Junpo a la Mejor Película y al Mejor Director

La estudiosa de cine Audie Bock curó dos extensas retrospectivas sobre Naruse en Chicago y Nueva York en 1984-1985. También se llevaron a cabo retrospectivas en el Festival de Cine de Locarno (1984) y en festivales de Hong Kong (1987) y Melbourne (1988). Floating Clouds y Flowing han sido votadas en las listas de las mejores películas japonesas de todos los tiempos de 2009 por lectores y críticos de Kinema Junpo.

Año	Título en inglés	Título en Romaji
1930	Mr. and Mrs. Swordplay	Chambara fufu
	Pure Love	Junjo
	Hard Times	Fukeiki jidai
	Love Is Strength	Ai ha chikara da
	A Record of Shameless Newlyweds	Oshikiri shinkonki
1931	Now Don't Get Excited	Nee kofun shicha iya yo
	Screams from the Second Floor	Nikai no himei
	Flunky, Work Hard!	Koshiben gambare
	Fickleness Gets on the Train	Uwaki wa kisha ni notte
	The Strength of a Moustache	Hige no chikara
	Under the Neighbours' Roof	Tonari no yani no shita

1932	Ladies, Be Careful of Your Sleeves	Onna wa tamoto o goyojin
	Crying to the Blue Sky	Aozora ni naku
	Be Great!	Eraku nare
	Chocolate Girl	Chokoreito garu
	No Blood Relation	Nasanu naka
	The Scenery of Tokyo with Cake	Kashi no aru Tokyo no fûkei
	Moth-eaten Spring	Mushibameru haru
1933	Apart From You	Kimi to wakarete
	Every-Night Dreams	Yogoto no yume
	A Married Woman's Hairstyle	Boku no marumage
	Two Eyes	Sobo
	Happy New Year!	Kingashinnen
1934	Street Without End	Kagirinaki hodo
1935	Three Sisters with Maiden Hearts	Otome-gokoro sannin shimai
	The Actress and the Poet	Joyu to shijin
	Wife! Be Like a Rose!	Tsuma yo bara no yo ni
	Five Men in the Circus	Saakasu goningumi
	The Girl in the Rumor	Uwase no musume
1936	Man of the House	Tochuken Kumoemon
	The Road I Travel with You	Kimi to yuku michi
	Morning's Tree-Lined Street	Asa no namikimichi
1937	A Woman's Sorrows	Nyonin aishu
	Avalanche	Nadare
	Learn from Experience, Part I	Kafuku zempen
	Learn from Experience, Part II	Kafuku kôhen
1938	Tsuruhachi and Tsurujiro	Tsuruhachi Tsurujirō
1939	The Whole Family Works	Hatarakku ikka
	Sincerity	Magokoro
1940	Travelling Actors	Tabi yakusha
1941	A Fond Face from the Past	Natsukashi no kao
	Shanghai Moon	Shanhai no tsuki
	Hideko the Bus Conductor	Hideko no shashō-san
1942	Mother Never Dies	Haha wa shinazu
1943	The Song Lantern	Uta andon
1944	This Happy Life	Tanoshiki kana jinsei
	The Way of Drama	Shibaido
1945	Until Victory Day	Shori no hi made
	A Tale of Archery at the Sanjusangendo	Sanjusangendo toshiya monogatari
1946	The Descendents of Taro Urashima	Urashima Taro no koei
	Both You and I	Ore mo omae mo
1947	Even Parting is Enjoyable	Wakare mo tanoshi

	Spring Awakens	Haru no mezame
1949	The Delinquent Girl	Furyo shojo
1950	Conduct Report on Professor Ishinaka	Ishinaka Sensei gyojoki
	Angry Street	Ikari no machi
	White Beast	Shiroi yaju
	Battle of Roses	Bara kassen
1951	Ginza Cosmetics	Ginza gesho
	Dancing Girl	Maihime
	Repast	Meshi
1952	Okuni and Gohei	Okuni to Gohei
	Mother	Okaasan
	Lightning	Inazuma
1953	Husband and Wife	Fufu
	Wife	Tsuma
	Older Brother, Younger Sister	Ani Imoto
1954	Sound of the Mountain	Yama no oto
	Late Chrysanthemums	Bangiku
1955	Floating Clouds	Ukigumo
	The Kiss	Kuchizuke
1956	Sudden Rain	Shūu
	A Wife's Heart	Tsuma no kokoro
	Flowing	Nagareru
1957	Untamed	Arakure
1958	Anzukko	Anzukko
	Summer Clouds	Iwashigumo
1959	Whistling in Kotan	Kotan no kuchibue
1960	When a Woman Ascends the Stairs	Onna ga kaidan o agaru toki
	Daughters, Wives and a Mother	Musume tsuma haha
	The Flow of Evening	Yoru no nagare
	The Approach of Autumn	Aki tachinu
1961	As a Wife, As a Woman	Tsuma toshite onna toshite
1962	A Woman's Place	Onna no za
	A Wanderer's Notebook	Horoki
1963	A Woman's Story	Onna no rekishi
1964	Yearning	Midareru
1966	The Stranger Within a Woman	Onna no naka ni iru tanin
	Hit and Run	Hikinige
1967	Scattered Clouds	Midaregumo

5. Keisuke Kinoshita

Keisuke Kinoshita (木下惠介, Kinoshita Keisuke, 5 de diciembre de 1912 - 30 de diciembre de 1998) fue un director de cine y guionista japonés. Aunque menos conocido internacionalmente que sus contemporáneos como Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi y Yasujirō Ozu, fue una figura familiar en su país de origen, amado tanto por la crítica como por el público desde la década de 1940 hasta la de 1960. Entre sus películas más conocidas se encuentran Carmen Comes Home (1951), el primer largometraje en color de Japón, Tragedy of Japan (1953), Twenty-Four Eyes (1954), Eras como un crisantemo salvaje (1955), Tiempos de alegría y tristeza (1957), La balada de Narayama (1958) y El río Fuefuki (1960).

Primeros años

Keisuke Kinoshita nació como Masakichi Kinoshita el 5 de diciembre de 1912, en Hamamatsu, prefectura de Shizuoka, como el cuarto de ocho hijos del comerciante Shūkichi Kinoshita y su esposa Tama. Su familia fabricaba encurtidos y era propietaria de una tienda de comestibles. Aficionado al cine desde sus primeros años, prometió convertirse en cineasta, pero enfrentó la oposición de sus padres.

Cuando estaba en la escuela secundaria, un equipo de filmación llegó un día a Hamamatsu para filmar en locaciones. Se hizo amigo del actor Bando Junosuke cuando este último fue a su tienda en busca de productos locales. Más tarde, Bando lo ayudó a huir a Kioto, donde se hacían la mayoría de las películas de época, pero su abuelo vino y lo llevó a casa al día siguiente. Su determinación de convertirse en cineasta finalmente motivó a sus padres a dejarlo seguir su carrera. Su madre le consiguió una introducción a los estudios Shochiku Kamata, donde trabajaban Ozu, Mikio Naruse y otros directores famosos.

Sin embargo, sin una educación universitaria, a Kinoshita no se le permitió trabajar como asistente de dirección y tuvo que comenzar como fotógrafo; aplicó a la Escuela de Fotografía Oriental y se graduó antes de ser finalmente admitido en Shochiku. Allí, primero trabajó en el laboratorio de procesamiento de películas, luego como asistente de cámara, antes de convertirse en asistente de dirección de Yasujirō Shimazu y luego de Kōzaburō Yoshimura. En 1940, Kinoshita fue reclutado en la Guerra Sino-Japonesa y fue a China, pero regresó al año siguiente debido a una lesión.

Kinoshita en 1955

Carrera como director

Kinoshita volvió a entrar en Shochiku y fue ascendido a director en 1943. Adaptando una obra popular de Kazuo Kikuta, hizo la comedia The Blossoming Port con un gran elenco y presupuesto. El mismo año vio el surgimiento de otro nuevo director, Akira Kurosawa, pero fue Kinoshita quien ganó el codiciado Premio al Nuevo Director a finales de ese año.

Como muchos cineastas japoneses a fines de la década de 1930 y principios de la de 1940, Kinoshita dirigió una película que en la superficie respaldaba la política expansionista del régimen militarista, Army (1944). Sin embargo, la famosa escena final mostraba a una madre lamentando la partida de su hijo hacia el frente en lugar de

animarlo. Aunque pasó la censura, Kinoshita se encontró con duras críticas y no se le permitió dirigir otra película hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Más tarde argumentó: *"No puedo mentirme a mí mismo en mis dramas. No podría dirigir algo que fuera como darme la mano y decir: 'Ven a morir'".* Regresó a su ciudad natal. Hamamatsu, donde esperó a que terminara la guerra.

Su primera película de posguerra fue La mañana de la familia Osone (1946) sobre una familia destrozada por la guerra y los conflictos entre sus miembros liberales y promilitaristas. La junta de censura estadounidense exigió la escena final, con el resto de la familia saludando al sol naciente, contra las objeciones de Kinoshita. En los años siguientes, trabajó en una variedad de géneros, incluyendo comedia, drama de época y contemporáneo, historia de fantasmas y suspenso. Gran éxito fue la comedia romántica Here's to the Young Lady (1949) protagonizada por Setsuko Hara.

En 1951, Kinoshita viajó a Francia para encontrarse con su ídolo, el director francés René Clair. Como dijo Kinoshita, otra razón del viaje fue ver su país de origen desde una perspectiva diferente. El mismo año se estrenó la comedia musical Carmen Comes Home, el primer largometraje en color de Japón. Por razones técnicas y financieras, también se filmó y estrenó una versión en blanco y negro. Carmen Comes Home fue la primera colaboración de Kinoshita con la actriz Hideko Takamine, quien apareció en muchas de sus últimas películas. Al principio, Kinoshita reunió a un grupo constante de compañeros de trabajo a su alrededor: Takamine, Kinuyo Tanaka, Yoshiko Kuga, Keiji Sada y Yūko Mochizuki habían repetido papeles protagónicos o secundarios más importantes, mientras que su hermano Chuji (también acreditado como Tadashi) anotó y el director de fotografía Hiroshi Kusuda fotografió muchas de sus películas. Su hermana Yoshiko Kusuda, esposa de Hiroshi Kusuda, escribió el guión de Farewell to Dream (1956).

Eijirō Tōno y Kinuyo Tanaka en 'El matrimonio' (1947)

A mediados de la década de 1950 marcó el estreno de dos de las películas más aclamadas de Kinoshita, Veinticuatro ojos (1954), un retrato de una maestra de escuela que ve cómo los sueños de sus jóvenes alumnos se desmoronan debido a las limitaciones económicas y la guerra, y Like a Wild Chrysanthemum (1955), un drama de la era Meiji sobre el amor incumplido entre dos adolescentes. También fue muy popular el drama del farero Times of Joy and Sorrow (1957), que fue repetidamente rehecho en años posteriores, incluida una versión del propio Kinoshita. The Ballad of Narayama (1958), un drama de época muy estilizado sobre la práctica legendaria de ubasute, se inscribió en el 19º Festival Internacional de Cine de Venecia, pero recibió reacciones muy variadas.

A mediados de la década de 1960, Kinoshita se había dedicado exclusivamente al trabajo televisivo. El historiador de cine Donald Richie vio el drama bélico de época The River Fuefuki (1960) y The Scent of Incense (1964), que sigue una problemática relación madre-hija durante un lapso de 4 décadas, como los últimos trabajos notables del director. Alexander Jacoby también encontró digna de mención la sátira Spring Dreams de 1960, a la que llamó "extrañamente agradable".

Al igual que los directores de la generación anterior como Ozu y Naruse, Kinoshita se mantuvo leal a un estudio de cine (Shochiku) antes de pasar a la televisión, y a menudo trabajó para Shochiku incluso en años posteriores, mientras que otros directores de su generación como Yoshimura y Kaneto Shindō, e incluso el mayor Heinosuke Gosho, habían comenzado a trabajar de forma independiente para diferentes estudios a principios de la década de 1950.

Aunque han trascendido pocos detalles concretos sobre la vida personal de Kinoshita, su homosexualidad era ampliamente conocida en el mundo cinematográfico. El guionista y colaborador frecuente Yoshio Shirasaka recuerda la "escena brillante" que hizo Kinoshita con los guapos y bien vestidos asistentes de dirección de los que se

rodeaba. Su película de 1959 Farewell to Spring ha sido llamada "la primera película gay de Japón" por la intensidad emocional representada entre sus personajes masculinos.

Chieko Higashiyama, Kuniko Miyake e Ichirō Sugai en '*El retrato*' (1948)

Kinoshita murió el 30 de diciembre de 1998 de un derrame cerebral. Su tumba está en Engaku-ji en Kamakura, muy cerca de la de su compañero director de Shochiku, Yasujirō Ozu.

Temas y estilo

Aunque no se limitó a un género determinado, las dos venas principales del trabajo de Kinoshita fueron la comedia y el melodrama. Un tema principal fue la descripción de la historia nacional en términos personales, narrando familias o comunidades durante un cierto período de tiempo. Además, sus películas a menudo se concentraron en los sufrimientos de los niños en circunstancias opresivas y mostraron una simpatía general por los socialmente marginados. Trabajando menos en un nivel analítico, pero en un nivel intuitivo, las películas de Kinoshita mostraron, según Alexander Jacoby, una simplicidad e ingenuidad ocasionales, sin embargo, en los casos de Veinticuatro ojos y Eras como un crisantemo salvaje, estaban entre los más puramente conmovedores de cine japonés. Donald Richie también destacó la sátira y la comedia de los personajes de las películas de comedia de Kinoshita y una seriedad emocional que superaba el sentimentalismo en sus películas serias. A veces crítico con su trabajo posterior, Richie detectó un creciente tradicionalismo en películas como The Ballad of Narayama, The River Fuefuki y Scent of Incense.

Aunque a menudo adaptó obras literarias de escritores como Tōson Shimazaki, Kunio Kishida e Isoko Hatano, muchos de sus guiones se basaron en su idea original. Kinoshita explicó su prolífica producción con el hecho de que *"no puede evitarlo. Las ideas para películas siempre me han venido a la cabeza como trozos de papel en una papelera"*. Algunos de sus guiones fueron realizados por otros directores, incluido el reconocido debut como director de la actriz Kinuyo Tanaka, Love Letter (1953).

'*Veinticuatro endrinas*' (1954)

Kinoshita también fue un ávido estilista que experimentó con formas cinematográficas en sus películas. Utilizó ángulos de cámara expresionistas en Carmen's Innocent Love, daguerrotipos como encuadres de imágenes en She Was Like a Wild Chrysanthemum, o tintes parciales para evocar la impresión de grabados en madera japoneses en The River Fuefuki. En A Japanese Tragedy, intercala imágenes de noticieros y recurre a efectos escénicos kabuki en The Ballad of Narayama. La ráfaga de nieve contó su historia de manera fragmentada, no lineal, precediendo a la Nueva Ola.

Influencia

En 1946, Masaki Kobayashi se convirtió en asistente de Kinoshita y luego formó con él, Akira Kurosawa y Kon Ichikawa un grupo de directores llamado Shiki no kai (El Club de los Cuatro Jinetes). El objetivo era producir películas para un público más joven, pero solo se realizó un proyecto, Dodes'ka-den (1970) de Kurosawa.

El director Tadashi Imai era un abierto admirador del trabajo de Kinoshita, y Nagisa Ōshima nombró El jardín de las mujeres como la película que lo llevó a tomar la decisión de convertirse él mismo en cineasta en su documental de 1995, 100 años de cine japonés.

Honores y premios

Kinoshita recibió la Orden del Sol Naciente en 1984 y el gobierno japonés le otorgó la Orden de la Cultura y la Persona del Mérito Cultural en 1991. En 1999, recibió el premio especial Blue Ribbon y el premio especial Mainichi Film Concours por el logro de su vida. Su ciudad natal, Hamamatsu, estableció el "Museo Conmemorativo de Keisuke Kinoshita" para conmemorarlo.

En 2012 se llevó a cabo una retrospectiva de Kinoshita con 15 de sus películas en el Lincoln Center de Nueva York. En 2013, cinco de las películas de Kinoshita: Jubilation Street (1944), Woman (1948), Engagement Ring (1950), Adiós al sueño (1956) y ¿Una leyenda o era? (1963) se proyectaron en la sección Forum del 63° Festival Internacional de Cine de Berlín.

Hideko Takamine y Keiji Sada en '*Over the Years in Joy and Sorrow*' (1957)

Películas premiadas

Mañana para la Familia Osone

- Premio Kinema Junpo a la mejor película

Carmen vuelve a casa

- Mainichi Film Concours al mejor guión

Una tragedia japonesa

- Premio Cinta Azul al Mejor Guión
- Mainichi Film Concours al mejor guión

Veinticuatro ojos

- Premio Blue Ribbon a la mejor película y al mejor guión
- Mainichi Film Concours a la Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión
- Premio Kinema Junpo a la mejor película
- Premio Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera
- Votado en la posición #6 en la lista de las mejores películas japonesas de todos los tiempos de 2009 por los lectores de Kinema Junpo

El jardín de las mujeres

- Premio Cinta Azul al Mejor Guión
- Mainichi Film Concours a Mejor Director y Mejor Guión

La rosa en su brazo

- Premio Globo de Oro a la Mejor Película Extranjera

La balada de Narayama

- Mainichi Film Concours a la mejor película y al mejor director
- Premio Kinema Junpo a la Mejor Película y al Mejor Director

Amor inmortal

- Nominada al Premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera

Filmografía

Año	Título en inglés	Titulo en japonés	Romanización
1943	Port of Flowers	花咲く港	Hana saku minato
	The Living Magoroku	生きてゐる孫六	Ikite iru Magoroku
1944	Jubilation Street	歓呼の町	Kanko no Machi
	Army	陸軍	Rikugun
1946	Morning for the Osone Family	大曾根家の朝	Ōsone-ke no asa
	The Girl I Loved	わが恋せし乙女	Ikite iru Magoroku
1947	Phoenix	不死鳥	Fushichō
	Marriage	結婚	Kekkon
1948	Woman	女	Onna
	The Portrait	肖像	Shōzō
	Apostasy	破戒	Hakai
1949	Here’s to the Young Lady	お嬢さん乾杯!	Ojōsan kanpai!
	The Yotsuya Ghost Story I & II	新釈四谷怪談(前後編)	Shin'yaku Yotsuya kaidan (sengo hen)
	Broken Drum	破れ太鼓	Yabure daiko
1950	Wedding Ring	婚約指環	Kon'yaku yubiwa
1951	The Good Fairy	善魔	Zenma
	Carmen Comes Home	カルメン故郷に帰る	Karumen kokyō ni kaeru
	Boyhood	少年期！	Shōnenki
	Fireworks over the Sea	海の花火	Umi no hanabi
1952	Carmen's Pure Love	カルメン純情す	Karumen junjōsu
1953	A Japanese Tragedy	日本の悲劇	Nihon no higeki
1954	The Garden of Women	女の園	Onna no sono
	Twenty-Four Eyes	二十四の瞳	Nijushi no hitomi
1955	The Tattered Wings	遠い雲	Tōi kumo
	She Was Like a Wild Chrysanthemum	野菊の如き君なりき	Nogiku no gotoki kimi nariki
1956	Farewell to Dream	夕やけ雲	Yūyake-gumo
	The Rose on His Arm	太陽とバラ	Taiyō to bara
1957	Times of Joy and Sorrow	喜びも悲しみも幾歳月	Yorokobi mo kanashimi mo ikutoshitsuki
	Danger Stalks Near	風前の灯	Fūzen no tomoshibi

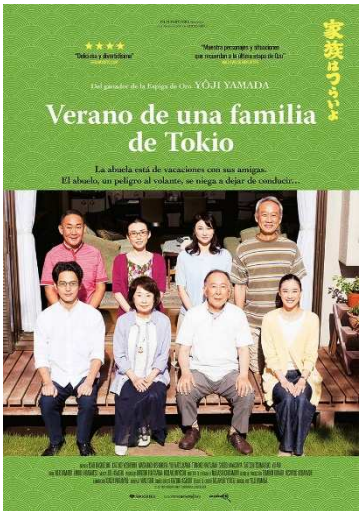
1958	The Ballad of Narayama	楢山節考	Narayama bushi kō
	The Eternal Rainbow	この天の虹	Kono ten no niji
1959	The Snow Flurry	風花	Kazabana
	Farewell to Spring	惜春鳥	Sekishunchō
	Thus Another Day	今日もまたかくてありなん	Kyō mo mata kakute arinan
1960	Spring Dreams	春の夢	Haru no yume
	The River Fuefuki	笛吹川	Fuefukigawa
1961	Immortal Love	永遠の人	Eien no hito
1962	This Year's Love	今年の恋	Kotoshi no koi
	Ballad of a Workman	二人で歩いた幾春秋	Futari de aruita ikushunjū
1963	Sing, Young People!	歌え若人達	Utae wakōdotachi
	A Legend or Was It?	死闘の伝説	Shitō no densetsu
1964	The Scent of Incense	香華	Kōge
1967	Lovely Flute and Drum	なつかしき笛や太鼓	Natsukashiki fue ya taiko
1976	Love and Separation in Sri Lanka	スリランカの愛と別れ	Suri Ranka no ai to wakare
1979	Oh, My Son!	衝動殺人・息子よ	Shōdō satsujin musuko yo
1980	The Young Rebels	父よ母よ!	Chichi yo, haha yo!
1983	Children of Nagasaki	この子を残して	Kono ko o nokoshite
1986	Big Joys, Small Sorrows	新・喜びも悲しみも幾歳月	Shin yorokobi mo kanoshimi mo ikutoshitsuki
1988	Father	父	Chichi

6. Yoji Yamada

Nació en Osaka, pero debido al trabajo de su padre como ingeniero en el Ferrocarril del Sur de Manchuria, se crió en Dalian, China desde los dos años. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, regresó a Japón y posteriormente vivió en la prefectura de Yamagata. Después de recibir su título de la Universidad de Tokio en 1954, ingresó a Shochiku y trabajó con Yoshitaro Nomura como guionista o asistente de dirección.

Ganó muchos premios a lo largo de su larga carrera y es muy respetado en Japón y por la crítica de todo el mundo. Escribió su primer guión en 1958 y dirigió su primera película en 1961. Yamada continúa haciendo películas hasta el día de hoy. Una vez se desempeñó como presidente del Sindicato de Directores de Japón, y actualmente es profesor invitado de la Universidad Ritsumeikan.

Conocido en Japón bajo el título Otoko wa Tsurai yo, su serie Tora-san presenta al comerciante ambulante Torajirō, quien siempre tiene mala suerte en el amor. Dado que el papel principal en todas las películas de Tora-san fue interpretado por Kiyoshi Atsumi, su muerte en 1996 puso fin a la serie y Yamada pasó a otras películas. Aunque Yamada es conocido por su serie de películas de larga duración, cuatro películas en la serie A Class to Remember, 13 en la serie Free and Easy (Tsuribaka Nisshi), ninguna ha alcanzado los números prolíficos de la serie Tora-san. Durante un período de aproximadamente 25 años, se realizaron 48 películas de Tora-san, todas protagonizadas por Atsumi y la mayoría escritas y dirigidas por Yamada.



Cartel del filme '*Verano de una familia de Tokio*'

Premios

Sus películas han ganado el premio a la Mejor Película en los Premios de la Academia Japonesa en cuatro ocasiones: en 1977 por El pañuelo amarillo, en 1991 por Mis hijos, en 1993 por Una clase para recordar y en 2002 por El samurai crepuscular, que fue nominada al premio 76 Premios de la Academia como Mejor Película en Lengua Extranjera. Ganó el Premio de la Academia de Japón al Director del Año tres veces. Su película de 1984, El amor prohibido de Tora-san, fue nominada al Premio de Oro en el 14° Festival Internacional de Cine de Moscú.

Su película de 2004, The Hidden Blade, fue nominada a dieciséis premios y ganó tres. En 2010, Yamada fue honrado en el Festival de Cine de Berlín 2010 con la proyección de su última película Otōto durante la ceremonia de entrega de premios, además de recibir un premio Berlinale Camera por sus numerosas contribuciones al programa del festival.

Filmografía

- Nikai no Tanin (1961)
- Shitamachi no Taiyo (1963)
- Baka Marudashi (1964)
- Iikagen Baka (1964)
- Baka ga Sensha de Yattekuru (1964)
- Kiri no Hata (1965)

- Un ga Yokerya (1966)
- Natsukashii Furaibō (1966)
- Kyu-chan no Dekkai Yume (1967)
- Ai no Sanka (1967)
- Kigeki Ippatsu Shobu (1967)
- Hana Hajime no Ippatsu Daiboken (1968)
- Fukeba Tobuyona Otoko daga (1968)
- Kigeki Ippatsu Daihissho (1969)
- Es duro ser hombre (1969)
- La querida madre de Tora-San (1969)
- El fugitivo de Tora-san (1970)
- Kazoku (Familia, 1970)
- El romance destrozado de Tora-san (1971)
- Tora-san, el buen samaritano (1971)
- La llamada de amor de Tora-san (1971)
- Querido viejo hogar de Tora-san (1972)
- El sueño hecho realidad de Tora-san (1972)
- Hogar del mar (1972)
- No me olvides de Tora-san (1973)
- Tora-san ama a un artista (1973)
- El enfermo de amor de Tora-san (1974)
- Canción de cuna de Tora-san (1974)
- Ascenso y caída de Tora-san (1975)
- Tora-san, el intelectual (1975)
- Harakara (1975)
- Amanecer y atardecer de Tora-san (1976)
- El amor puro de Tora (1976)
- Tora-san conoce a su señoría (1977)
- Tora-san juega a Cupido (1977)
- El pañuelo amarillo (1977)
- Tora-san golpeada por el escenario (1978)
- Charla de la ciudad Tora-san (1978)
- Tora-san, la casamentera (1979)
- El sueño de primavera de Tora-san (1979)
- La fiebre tropical de Tora (1980)
- ¡Papá adoptivo, Tora! (1980)
- Un grito lejano de primavera (1980)
- El amor de Tora-san en Osaka (1981)
- Shunmao Monogatari Taotao (1981)
- La promesa de Tora-san (1981)
- Corazones y flores para Tora-san (1982)
- Tora-san, el experto (1982)
- Canción de amor de Tora-san (1983)
- ¿Tora-san se vuelve religiosa? (1983)
- Consejero matrimonial Tora-san (1984)
- Tora-san, el intermediario (1985)
- Encuentro en la isla de Tora-san (1985)
- La fantasía del pájaro azul de Tora-san (1986)
- Toma final (1986)
- Tora-san va al norte (1987)
- Tora-san juega a papá (1987)
- Memorial del día de la ensalada de Tora-san (1988)
- Esperanza y dolor (1988)
- Tora-San va a Viena (1989)
- Tora-san, mi tío (1989)
- Tora-san se toma unas vacaciones (1990)
- Mis hijos (1991)
- Tora-san confiesa (1991)
- Tora-San pone excusas (1992)
- Una clase para recordar (1993)
- Casamentero de Tora-san (1993)
- El consejo fácil de Tora-san (1994)
- Tora-san al rescate (1995)
- Una clase para recordar II (1996)
- Niji con Tsukamu Otoko (1996)
- Niji wo Tsukamu Otoko Nangoku Funtō gallina (1997)
- Una clase para recordar III (1998)
- Una clase para recordar IV (2000)
- Samurái Crepuscular (2002)
- La hoja oculta (2004)
- Amor y honor (2006)
- Kabei: Nuestra Madre (2008)
- Ottoto (2010)
- Historia de Kioto (2010)
- Familia de Tokio (2013)
- La casita (2014)
- Nagasaki: Memorias de mi hijo (2015)
- ¡Qué familia tan maravillosa! (2016)
- ¡Qué familia tan maravillosa! 2 (2017)
- ¡Qué familia tan maravillosa! 3: Mi esposa, mi vida (2018)
- Tora-san, ojalá estuvieras aquí (2019)
- Es una vida parpadeante (2021)
- Hola, madre (2023)

7. Kinji Fukasaku

Kinji Fukasaku (深作欣二, Fukasaku Kinji, 3 de julio de 1930 - 12 de enero de 2003) fue un director de cine y guionista japonés. Conocido por su *"cinematográfico innovador y de amplia gama"*, Fukasaku trabajó en muchos géneros y estilos diferentes, pero fue mejor conocido por sus películas crudas de yakuza, tipificadas por las series Battles Without Honor and Humanity (1973-1976). Según el Museo de Arte de Berkeley y el Archivo de Cine del Pacífico, *"su energía turbulenta y, en ocasiones, su violencia extrema expresan una crítica cínica de las condiciones sociales y una genuina simpatía por los que quedaron fuera de la prosperidad de la posguerra de Japón"*. Usó un cine verite, inspirada en la técnica de cámara temblorosa en muchas de sus películas de principios de la década de 1970.

Fukasaku escribió y dirigió más de 60 películas entre 1961 y 2003. Algunas fuentes occidentales lo han asociado con el movimiento New Wave japonés de los años 60 y 70, pero esto contrasta con su éxito comercial. Sus obras incluyen la parte japonesa de la película de guerra de Hollywood Tora! Torá! Torá! (1970), jidaigeki como Shogun's Samurai (1978), la ópera espacial Message from Space (1978), la película de ciencia ficción postapocalíptica Virus (1980), la película de fantasía Samurai Reincarnation (1981) y el influyente thriller distópico Battle Royale (2000).

Fukasaku ganó el Premio de Cine de la Academia de Japón al Director del Año tres veces, de un total de nueve nominaciones. Se desempeñó como presidente del Gremio de Directores de Japón desde 1996 hasta su muerte por cáncer de próstata en 2003. En 1997, recibió la Medalla de Honor Púrpura del gobierno japonés por su trabajo en el cine. Sus películas han inspirado a directores como Quentin Tarantino, William Friedkin, y John Woo.

Kinji Fukasaku nació en 1930 en Mito, Prefectura de Ibaraki como el menor de cinco hermanos. Cuando tenía 15 años, la clase de Fukasaku fue reclutada y trabajó como trabajador de municiones durante la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1945, la clase quedó atrapada en un bombardeo. Como los niños no pudieron escapar de las bombas, tuvieron que sumergirse unos debajo de otros para poder sobrevivir. Los miembros sobrevivientes de la clase tuvieron que deshacerse de los cadáveres. Después de la guerra, pasó gran parte de su tiempo viendo películas extranjeras.

Fotograma de '*Fūraibō tantei: akai tani no sangeki*' (1961) la película debut del director

Fukasaku estudió cine en la Universidad de Nihon, en el primer departamento de cine del país, antes de cambiarse al departamento de literatura para escribir guiones en su tercer año. Allí estudió con Kogo Noda y Katsuhito Inomata. Después de graduarse en 1953, Fukasaku se convirtió en asistente de dirección en Toei en junio de 1954, donde trabajó con gente como Masahiro Makino y Yasushi Sasaki.

Fukasaku hizo su debut como director en 1961 con los dos largometrajes Drifting Detective: Tragedy in the Red Valley y Drifting Detective: Black Wind in the Harbor, protagonizada por Sonny Chiba. Su primer largometraje para la filial New Toei fue High Noon for Gangsters ese mismo año. Su primera película producida en color fue Gang vs. G-Men (1962). Su primera película para Toei Company propiamente dicha fue The Proud Challenge al año siguiente, protagonizada por Kōji Tsuruta. Tuvo su gran éxito en 1964 con Ken Takakura protagonizando Jakoman y Tetsu. De 1966 a 1971, creó varias películas de pandillas modernas para Toei, generalmente protagonizadas por Tsuruta, como Kaisanshiki (1967), Bakuto Kaisanshiki (1968) y Japan Organized Crime Boss (1969).

Gracias a un contrato no exclusivo, también dirigió Black Lizard, basada en la adaptación teatral de Yukio Mishima de la novela de Edogawa Rampo, y Black Rose Mansion para Shochiku, ambas protagonizadas por el actor travesti Akihiro Miwa. En 1968 dirigió The Green Slime, una coproducción de ciencia ficción entre Estados Unidos y Japón.

Instantánea de 'Virus' (1980)

En 1970, Fukasaku fue contratado para dirigir la parte japonesa de otra película estadounidense-japonesa, ¡ Tora! Torá! Torá!, después de que Akira Kurosawa se retirara. Usando su paga del proyecto, compró los derechos para adaptar Bajo la bandera del sol naciente. La película fue aclamada por la crítica, incluso fue seleccionada como la entrada de Japón a la Mejor Película en Lengua Extranjera en los 45 Premios de la Academia en 1972, aunque no fue aceptada como nominada. Ese año también se estrenó Street Mobster, protagonizada por Bunta Sugawara, que dio como resultado que el productor de Toei, Koji Shundo, seleccionara a Fukasaku para dirigir una innovadora película sobre yakuza. Battles Without Honor and Humanity se estrenó en 1973. Hasta ese momento, las muchas películas de yakuza de Japón solían ser historias de caballería ambientadas en el período anterior a la guerra, pero la película ultraviolenta de estilo documental de Fukasaku tuvo lugar en la caótica posguerra. Un éxito comercial y de crítica, dio lugar a siete secuelas de Fukasaku y tres películas basadas en la serie, pero dirigidas por otros. Después de dirigir varias películas más de yakuza, Graveyard of Honor (1975), Cops vs. Thugs (1975), Yakuza Graveyard (1976) y Hokuriku Proxy War (1977), Fukasaku abandonó el género.

Fotograma de 'Battle Royale' (2000)

Se centró en las epopeyas históricas; Shogun's Samurai (1978), La caída del castillo de Ako (1978), Samurai Reincarnation (1981); y ciencia ficción; Mensaje desde el espacio (1978) y Virus (1980). Virus fue la producción más cara de Japón en ese momento y se convirtió en un fracaso financiero. Sin embargo, dos años más tarde dirigió la aclamada comedia Fall Guy, que ganó el Premio de la Academia Japonesa a la Película del Año y el Premio Kinema Junpo a la Mejor Película del Año. Fukasaku fue elegido para dirigir Violent Cop (1989), pero un conflicto de programación hizo que se retirara y Takeshi Kitano asumió el cargo en su primer papel como director.

En 2000, se lanzó Battle Royale. La película recibió elogios positivos de la crítica y se convirtió en un gran éxito financiero, recaudando 3.110 millones de yenes a nivel nacional. Se convirtió en un fenómeno cultural, creando el género Battle Royale, un género narrativo ficticio y/o modo de entretenimiento en el que se instruye a un grupo selecto de personas para que se maten hasta que haya un sobreviviente triunfante. Cerca del final de su vida,

Fukasaku incursionó en el mundo de los videojuegos sirviendo como director del juego de terror de supervivencia de Capcom / Sunsoft Clock Tower 3 (2002).

Fukasaku anunció que tenía cáncer de próstata en septiembre de 2002. A fines de diciembre de 2002, poco después de que comenzara la filmación de Battle Royale II: Requiem, fue hospitalizado cuando su condición empeoró. Fukasaku murió en un hospital de Tokio el 12 de enero de 2003, a la edad de 72 años. Habiendo dirigido solo una escena, su hijo, Kenta, se hizo cargo de la película.

Filmografía

Año	Título en inglés	Título en japonés	Romanización
1961	Drifting Detective: Tragedy in the Red Valley a.k.a. Duel in the Valley	風来坊探偵赤い谷の惨劇	Fūraibō Tantei: Akai Tani no Sangeki
	Drifting Detective: Black Wind in the Harbor	風来坊探偵岬を渡る黒い風	Fūraibō Tantei: Misaki wo Wataru Kuroi Kaze
	Hepcat in the Funky Hat a.k.a. Man with the Funky Hat	ファンキーハットの快男児	Fankī Hatto no Kaidanji
	Hepcat in the Funky Hat: The 20,000,000 Yen Arm	ファンキーハットの快男児 2 千万円の腕	Fankī Hatto no Kaidanji: Nisenman-en no Ude
	High Noon for Gangsters a.k.a. Greed in Broad Daylight	白昼の無頼漢	Hakuchū no Buraikan
1962	The Proud Challenge	誇り高き挑戦	Hokori Takaki Chōsen
	Gang vs. G-Men	ギャング対Ｇメン	Gyangu Tai Jī-men
1963	League of Gangsters a.k.a. Gang Life	ギャング同盟	Gyangu Dōmei
1964	Jakoman and Tetsu a.k.a. One-Eyed Captain and Tetsu	ジャコ萬と鉄	Jakoman to Tetsu
	Wolves, Pigs and Men a.k.a. Wolves, Pigs and People	狼と豚と人間	Ōkami to Buta to Ningen
1966	The Threat	脅迫	Kyōhaku
	Kamikaze Man: Duel at Noon a.k.a. The Kamikaze Guy	カミカゼ野郎真昼の決斗	Kamikaze Yarō: Mahiru no Kettō
	Rampaging Dragon of the North a.k.a. North Sea Dragon	北海の暴れ竜	Hokkai no Abare Ryū
1967	Ceremony of Disbanding	解散式	Kaisanshiki
1968	Gambler's Farewell	博徒解散式	Bakuto Kaisanshiki
	Black Lizard	黒蜥蜴	Kurotokage
	Blackmail Is My Life	恐喝こそわが人生	Kyōkatsu Koso Waga Jinsei
	The Green Slime	ガンマ 3 号宇宙大作戦	Gammā Daisan Gō: Uchū Dai Sakusen
1969	Black Rose Mansion	黒薔薇の舘	Kurobara no Yakata
	Japan Organized Crime Boss	日本暴力団組長	Nihon Bōryoku-dan: Kumichō
1970	Bloodstained Clan Honor a.k.a. Bloody Gambles	血染の代紋	Chizome no Daimon
	If You Were Young: Rage	君が若者なら	Kimi ga Wakamono Nara
	Tora!Tora! Tora!	トラ・トラ・トラ！	Tora Tora Tora!
1971	Sympathy for the Underdog	博徒外人部隊	Bakuto Gaijin Butai

1972	Under the Flag of the Rising Sun	軍旗はためく下に	Gunki Hatameku Moto ni
	Street Mobster	現代やくざ人斬り与太	Gendai Yakuza: Hitokiri Yota
	Outlaw Killers: Three Mad Dog Brothers	人斬り与太・狂犬三兄弟	Hitokiri Yota: Kyōken San Kyōdai
1973	Battles Without Honor and Humanity a.k.a. The Yakuza Papers (Volume 1)	仁義なき戦い	Jinginaki Tatakai
	Battles Without Honor and Humanity: Deadly Fight in Hiroshima a.k.a. The Yakuza Papers: Deadly Fight in Hiroshima (Volume 2)	仁義なき戦い広島死闘篇	Jinginaki Tatakai: Hiroshima Shitō-hen
	Battles Without Honor and Humanity: Proxy War a.k.a. The Yakuza Papers: Proxy War (Volume 3)	仁義なき戦い代理戦争	Jinginaki Tatakai: Dairi Sensō
1974	Battles Without Honor and Humanity: Police Tactics a.k.a. The Yakuza Papers: Police Tactics (Volume 4)	仁義なき戦い頂上作戦	Jinginaki Tatakai: Chōjō Sakusen
	Battles Without Honor and Humanity: Final Episode a.k.a. The Yakuza Papers: Final Episode (Volume 5)	仁義なき戦い完結篇	Jinginaki Tatakai: Kanketsu-hen
	New Battles Without Honor and Humanity	新仁義なき戦い	Shin Jinginaki Tatakai
1975	Graveyard of Honor	仁義の墓場	Jingi no Hakaba
	Cops vs. Thugs a.k.a. Police vs. Violence Groups	県警対組織暴力	Kenkei tai Soshiki Bōryoku
	Gambling Den Heist a.k.a. Cross the Rubicon!	資金源強奪	Shikingen Gōdatsu
	New Battles Without Honor and Humanity: The Boss's Head	新仁義なき戦い組長の首	Shin Jinginaki Tatakai: Kumichō no Kubi
1976	Violent Panic: The Big Crash	暴走パニック大激突	Bōsō Panikku: Dai Gekitotsu
	New Battles Without Honor and Humanity: Last Days of the Boss	新仁義なき戦い組長最後の日	Shin Jinginaki Tatakai: Kumichō Saigo no Hi
	Yakuza Graveyard a.k.a. Yakuza Burial: Jasmine Flower	やくざの墓場くちなしの花	Yakuza no Hakaba: Kuchinashi no Hana
1977	Hokuriku Proxy War	北陸代理戦争	Hokuriku Dairi Sensō
	Doberman Cop	ドーベルマン刑事	Dōberman Deka
1978	Shogun's Samurai a.k.a. Yagyu Clan Conspiracy	柳生一族の陰謀	Yagyū Ichizoku no Inbō
	Message from Space	宇宙からのメッセージ	Uchū Kara no Messēji
	The Fall of Ako Castle	赤穂城断絶	Akōjō Danzetsu
1980	Virus	復活の日	Fukkatsu no Hi
1981	The Gate of Youth	青春の門	Seishun no Mon
	Samurai Reincarnation	魔界転生	Makai Tenshō
1982	Dotonbori River a.k.a. Lovers Lost	道頓堀川	Dōtonborigawa
	Fall Guy	蒲田行進曲	Kamata Kōshin Kyoku
1983	Theater of Life (directed one of three	人生劇場	Jinsei Gekijō

	segments)		
	Legend of the Eight Samurai	里見八犬伝	Satomi Hakkenden
1984	Shanghai Rhapsody	上海バンスキング	Shanghai Bansu Kingu
1986	House on Fire	火宅の人	Kataku no Hito
1987	Sure Death 4: Revenge	必殺 4 恨みはらします	Hissatsu Fō: Urami Harashimasu
1988	A Chaos of Flowers	華の乱	Hana no Ran
1992	The Triple Cross a.k.a. The Day's Too Bright	いつかギラギラする日	Itsuka Giragira Suru Hi
1994	Crest of Betrayal a.k.a. Loyal 47 Ronin: Yotsuya Ghost Story	忠臣蔵外伝四谷怪談	Chūshingura Gaiden: Yotsuya Kaidan
1995	The Abe Clan	阿部一族	Abe Ichizoku
1997	The Eaters	20 世紀末黙示録もの食う人びと	Nijusseikimatsu Mokushiroku: Mono kuu Hitobito
1998	The Geisha House	おもちゃ	Omocha
2000	Battle Royale	バトル・ロワイアル	Batoru Rowaiaru
2003	Battle Royale II: Requiem (directed one scene)	バトル・ロワイヤル II: 【鎮魂歌】	Batoru Rowaiaru Tsū: "Rekuiemu"

8. Kon Ichikawa

Kon Ichikawa (市川崑, Ichikawa Kon, 20 de noviembre de 1915 - 13 de febrero de 2008) fue un director de cine y guionista japonés. Su trabajo muestra una amplia gama de géneros y estilos, desde las películas contra la guerra The Burmese Harp (1956) y Fires on the Plain (1959), hasta el documental Tokyo Olympiad (1965), que ganó dos premios BAFTA Film Awards, y el drama de venganza del siglo XIX An Actor's Revenge (1963). Su película Odd Obsession (1959) ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes de 1960.

Ichikawa nació en Ise, Prefectura de Mie como Giichi Ichikawa (市川儀一). Su padre murió cuando él tenía cuatro años y la tienda de kimonos de la familia quebró, por lo que se fue a vivir con su hermana. Un tío le dio el nombre de "Kon" porque pensó que los caracteres en el kanji 崑 significaban buena suerte, porque las dos mitades del carácter chino se ven iguales cuando se divide por la mitad verticalmente. De niño le encantaba dibujar y su ambición era convertirse en artista. También amaba el cine y era fanático de las "chambara" o películas de samuráis. En su adolescencia estaba fascinado por "Silly Symphonies" de Walt Disney y decidió convertirse en animador. Asistió a una escuela técnica en Osaka. Después de graduarse, en 1933, encontró un trabajo en un estudio de cine de alquiler local, JO Studio, en su departamento de animación. Décadas más tarde, le dijo al escritor estadounidense sobre el cine japonés Donald Richie, *"sigo siendo dibujante y creo que la mayor influencia en mis películas (además de Chaplin, particularmente La fiebre del oro) es probablemente Disney".*

Kazuo Miyagawa (izquierda) y Kon Ichikawa (derecha) en 1963.

Se pasó al departamento de largometrajes como asistente de dirección cuando la compañía cerró su departamento de animación, trabajando con directores como Yutaka Abe y Nobuo Aoyagi.

A principios de la década de 1940, JO Studio se fusionó con PCL y Toho Film Distribution para formar Toho Film Company. Ichikawa se mudó a Tokio. Su primera película fue un cortometraje de marionetas, A Girl at Dojo Temple (Musume Dojoji, 1946), que fue confiscado por las autoridades interinas de ocupación de EE.UU. con el pretexto de que era demasiado "feudal", aunque algunas fuentes sugieren que el guión había no ha sido aprobado por las autoridades de ocupación. Pensado perdido durante muchos años, ahora está archivado en la Cinémathèque Française.

Fue en Toho donde conoció a Natto Wada. Wada fue traductora de Toho. Acordaron casarse en algún momento después de que Ichikawa completara su primera película como director. El nombre original de Natto Wada era Yumiko Mogi (nacido el 13 de septiembre de 1920 en Himeji, Prefectura de Hyōgo, Japón); la pareja había fracasado en sus matrimonios a sus espaldas. Se graduó con una licenciatura en literatura inglesa de la Universidad Cristiana de Mujeres de Tokio. Se casó con Kon Ichikawa el 10 de abril de 1948 y murió el 18 de febrero de 1983 de cáncer de mama.

Fue después del matrimonio de Ichikawa con Wada que los dos comenzaron a colaborar, primero en Design of a Human Being (Ningen moyo) y Endless Passion (Hateshinaki jonetsu) en 1949. El período 1950-1965 a menudo se conoce como el período Natto Wada de Ichikawa. Es el período que contiene la mayoría de las obras más respetadas de Ichikawa, como la Olimpiada de Tokio (Tōkyō Orinpikku), por la que recibió el Diploma al Mérito Olímpico, así como el Premio BAFTA de las Naciones Unidas y el Premio Robert Flaherty, (ahora conocido como el Premio BAFTA al Mejor Documental). También es durante este período que Wada escribió 34 guiones, la mayoría de los cuales fueron adaptaciones.

Cartel *de 'Las mil y una noches con Toho'* (1947)

Ganó reconocimiento occidental durante las décadas de 1950 y 1960 con dos películas contra la guerra, The Burmese Harp y Fires on the Plain, y la pieza de época técnicamente formidable An Actor's Revenge (Yukinojo henge) sobre un actor de kabuki.

Entre sus muchas adaptaciones literarias se encuentran The Key (Kagi) de Jun'ichirō Tanizaki, The Heart (Kokoro) de Natsume Sōseki y I Am a Cat (Wagahai wa neko de aru), en las que el gato de un maestro critica las debilidades del los humanos que lo rodean, y Conflagration (Enjo) de Yukio Mishima, en la que un sacerdote quema su templo para salvarlo de la contaminación espiritual. The Key, estrenada en los Estados Unidos como Odd Obsession, participó en el Festival de Cine de Cannes de 1960 y ganó el Premio del Jurado con Antonioni L´Aventura.

Después de la Olimpiada de Tokio, Wada se retiró de la escritura de guiones y marcó un cambio significativo en las películas de Ichikawa a partir de ese momento. Sobre su retiro, dijo: *"No le gusta la nueva gramática cinematográfica, el método de presentación del material; dice que ya no tiene corazón, que la gente ya no se toma en serio el amor humano".*

Su última película, Inugamis de 2006, una nueva versión de la película de Ichikawa de 1976 The Inugami Family, se inscribió en el 29º Festival Internacional de Cine de Moscú.

También en 2006, Ichikawa fue objeto de un largometraje documental, The Kon Ichikawa Story, dirigido por Shunji Iwai.

Chikage Awashima en '*El puente de Japón'* (1956).

Ichikawa murió de neumonía el 13 de febrero de 2008 en un hospital de Tokio. Tenía 92 años.

La Hora Mágica marcó la última aparición de Ichikawa y fue dedicada a su memoria (este mensaje se puede ver al final de esta película). En esta película, un director de cine interpretado por Ichikawa está filmando Kuroi Hyaku-ichi-nin no Onna (ciento una mujeres oscuras), una parodia de Diez mujeres oscuras.

Legado

Las películas de Ichikawa están marcadas por cierta oscuridad y desolación, puntuadas con chispas de humanidad.

Puede decirse que su principal rasgo es la pericia técnica, la ironía, el desapego y un afán de realismo casado con una completa gama de géneros. Algunos críticos lo catalogan junto a Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi y Yasujirō Ozu como uno de los maestros del cine japonés.

La Sala Conmemorativa de Kon Ichikawa, un pequeño museo dedicado a él y su esposa Natto Wada que exhibe materiales de su colección personal, se inauguró en Shibuya en 2015, en el sitio de su antigua casa.

Filmografía

- Yowamushi Chinsengumi (1935)
- Una niña en el templo Dojo (1946)
- Las mil y una noches con Toho (東宝千一夜 Toho senichi-ya, 1947)
- Los amantes (1951)
- La mujer que tocó las piernas (Ashi ni sawatta onna, 1951)
- Sr. Pu (1953)
- Okuman Choja (1954)
- Historia de fantasmas de la juventud (Seishun kaidan, 1955)
- El corazón (Kokoro, 1955)
- El arpa birmana (1956) - versión en blanco y negro
- Sala de castigo (1956)
- Puente de Japón (1956)
- Los hombres de Tohoku (1957)
- El agujero (1957)
- Enjo (1958)
- Obsesión extraña (1959)
- Fuegos en la llanura (1959)
- Testamento de una mujer (1960) - junto con Kōzaburō Yoshimura y Yasuzo Masumura
- Bonchi (1960)
- Su hermano (1960)
- Diez mujeres oscuras (1961)
- El pecado (también conocido como Los mandamientos rotos, 1962)
- Ser dos no es fácil (1962)
- La venganza de un actor (1963)
- Solo al otro lado del Pacífico (1963)
- El dinero habla (1963)
- Olimpiada de Tokio (documental, 1965)
- El cuento de Genji (1966)
- Topo Gigio y la guerra de los misiles (1967)
- Volver a amar (1971)
- Kogarashi Monjiro (1972) TV
- Visions of Eight (1973) - documental; película de antología
- Los vagabundos (1973)
- Soy un gato (1975)
- La familia Inugami (1976)

- Rima de venganza (1978)
- Hola, no Tori (El Fénix, 1978)
- La isla del diablo (1978)
- Byoinzaka no Kubikukuri no Ie (1979)
- Koto (también conocido como Koto, la ciudad antigua, 1980)
- Kofuku (1981)
- Las hermanas Makioka (también conocidas como Fine Snow,細雪 Sasame-yuki, 1983)
- Ohan (1984)
- El arpa birmana (1985) - nueva versión en color
- Las aventuras de Milo y Otis (1986) - director asociado
- Princesa de la luna (1987)
- Actriz (1987)
- Grulla (Tsuru, 1988)
- Tenkawa Densetsu Satsujinjiken (1991)
- Kaetekita Kogarashi Monjiro (1993)
- 47 Ronín (1994)
- La aldea de las 8 tumbas (1996)
- Shinsengumi (2000)
- Dora Heita (2000)
- Kah chan (2001)
- Yume juya (2006)
- Los Inugamis (2006)

9. Nagisa Oshima

Nagisa Ōshima (大島渚, Ōshima Nagisa, 31 de marzo de 1932 - 15 de enero de 2013) fue una directora de cine y guionista japonesa. Uno de los directores más destacados dentro de la nueva ola japonesa, sus películas incluyen In the Realm of the Senses (1976), una película sexualmente explícita ambientada en la década de 1930 en Japón, y Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983), sobre los prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial, guerra sostenida por los japoneses.

Después de graduarse de la Universidad de Kyoto en 1954, donde estudió historia política, Ōshima fue contratado por la productora de cine Shochiku Ltd. y rápidamente progresó para dirigir sus propias películas, haciendo su debut en el largometraje A Town of Love and Hope en 1959.

La carrera cinematográfica y la influencia de Ōshima se desarrollaron muy rápidamente, y películas como Cruel Story of Youth, The Sun's Burial y Night and Fog in Japan siguieron en 1960. La última de estas películas de 1960 exploró la desilusión de Ōshima con la izquierda política tradicional, y sus frustraciones con la derecha, y Shochiku retiró la película de circulación después de menos de una semana, alegando que, tras el reciente asesinato del líder del Partido Socialista Inejiro Asanuma por el ultranacionalista Otoya Yamaguchi, había riesgo de "disturbios". Ōshima dejó el estudio en respuesta y lanzó su propia productora independiente. A pesar de la controversia, Night and Fog en Japón ocupó el décimo lugar en la encuesta de mejores películas de críticos japoneses de Kinema Jumpo de ese año, y posteriormente ha acumulado una considerable aclamación en el extranjero.

En 1961, Ōshima dirigió The Catch, basada en una novela de Kenzaburō Ōe sobre la relación entre un pueblo japonés en tiempos de guerra y un militar afroamericano capturado. The Catch tradicionalmente no se ha visto como una de las principales obras de Ōshima, aunque introdujo notablemente una exploración temática de la intolerancia y la xenofobia, temas que se explorarían con mayor profundidad en el documental posterior Diary of Yunbogi y los largometrajes Death by Hanging y Tres borrachos resucitados. Se embarcó en un período de trabajo en televisión, produciendo una serie de documentales. Basado en un examen de la vida de los niños de la calle en Seúl, fue realizado por Ōshima después de un viaje a Corea del Sur.

Ōshima dirigió tres largometrajes en 1968. El primero de ellos, Death by Hanging (1968), presentaba la historia de la ejecución fallida de un joven coreano por violación y asesinato, y se basaba libremente en un crimen y una ejecución reales que habían tenido lugar en 1958. La película utiliza técnicas no realistas de "distanciamiento" a la manera de Bertold Brecht o Jean-Luc Godard para examinar el historial de discriminación racial de Japón contra su minoría coreana, incorporando elementos de farsa y sátira política, y una serie de imágenes visuales, técnicas asociadas con la nueva ola cinematográfica en una narrativa densamente estratificada. Quedó tercero en Kinema Jumpo de 1968, y también ha atraído una atención significativa a nivel mundial. Death By Hanging inauguró una serie de películas (continuando con In the Realm of the Senses de 1976) que aclararon una serie de temas clave de Ōshima, en particular la necesidad de cuestionar las limitaciones sociales y deconstruir de manera similar las doctrinas políticas recibidas.

Meses después, Diario de un ladrón de Shinjuku une una serie de preocupaciones temáticas de Ōshima en una presentación densa estilo collage. Con un título que alude a El diario del ladrón de Jean Genet, la película explora los

vínculos entre el radicalismo sexual y político, examinando específicamente la vida cotidiana de un aspirante a radical cuyos deseos sexuales toman la forma de cleptomanía. La narrativa fragmentada es interrumpida por comentaristas, incluida la compañía de actuación clandestina de Kara Jūrō, protagonizada por Kara Jūrō, su entonces esposa Ri Reisen y Maro Akaji (quien luego dirigiría la compañía de butoh Dairakudakan). Yokoo Tadanori, un artista que creó muchos de los carteles de teatro icónicos durante las décadas de 1960 y 1970, interpreta al ladrón, que tiene un pequeño papel en la actuación de Kara. La película también presenta a un psicoanalista, el presidente de la librería Kinokuniya en Shinjuku, y un simposio improvisado con actores de películas anteriores de Ōshima (junto con el propio Ōshima), todos diseccionando diversos aspectos de la política sexual cambiante, encarnados por varios personajes dentro de la película.

Boy (1969), basada en otro caso real, narra la historia de una familia que utiliza a su hijo para ganar dinero involucrándose deliberadamente en accidentes de tráfico y obligando a los conductores a pagar una indemnización.

The Ceremony (1971) es una mirada satírica a las actitudes japonesas, famosamente expresada en una escena en la que una ceremonia de matrimonio tiene que llevarse a cabo aunque la novia no esté presente.

En 1976, Ōshima realizó In the Realm of the Senses, una película basada en una historia real de obsesión sexual fatal en el Japón de la década de 1930. Ōshima, un crítico de la censura y del humanismo de su contemporáneo Akira Kurosawa, decidió que la película debería presentar sexo no simulado y, por lo tanto, la película sin revelar tuvo que ser transportada a Francia para ser procesada. Una versión sin censura de la película aún no está disponible en Japón. Ōshima testificó en un tribunal japonés sobre si la película era obscena, *"nada de lo que se expresa es obsceno"*, dijo el director, *"lo que es obsceno es lo que está oculto".*

Cartel japonés de 'Murió después de la guerra' (1970)

En su película complementaria de 1978 In the Realm of the Senses, Empire of Passion, Ōshima adoptó un enfoque más moderado para representar las pasiones sexuales de los dos amantes llevados al asesinato, y la película ganó el premio del Festival de Cine de Cannes de 1978 al mejor director.

En 1983, Ōshima tuvo un éxito de crítica con una película realizada en parte en inglés, Merry Christmas, Mr. Lawrence, ambientada en un campo de prisioneros japonés en tiempos de guerra, y con la estrella de rock David Bowie y el músico Ryuichi Sakamoto, junto con Takeshi Kitano. La película a veces se ve como un clásico menor, pero nunca encontró una audiencia mayoritaria. Max, Mon Amour (1986), escrita con el frecuente colaborador de Luis Buñuel, Jean-Claude Carrière, era una comedia sobre la esposa de un diplomático (Charlotte Rampling) cuya historia de amor con un chimpancé se incorpora discretamente a un ménage à eminentemente civilizado.

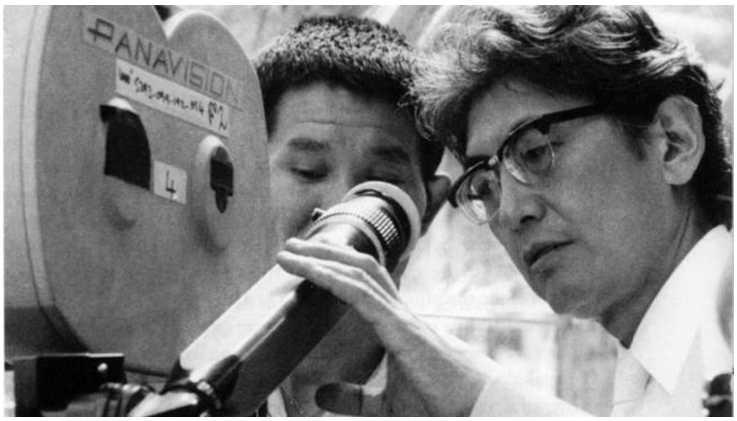
Durante gran parte de las décadas de 1980 y 1990, se desempeñó como presidente del Gremio de Directores de Japón. Ganó el Premio a los Nuevos Directores del Sindicato de Directores de Japón inaugural en 1960.

Una colección de ensayos y artículos de Ōshima se publicó en inglés en 1993 como Cinema, Censorship and the State. En 1995 escribió y dirigió el documental de archivo '100 años de cine japonés' para el British Film Institute. Un estudio crítico de Maureen Turim apareció en 1998.

En 1996 Ōshima sufrió un derrame cerebral, pero se recuperó lo suficiente como para volver a dirigir en 1999 con la película de samuráis Taboo (Gohatto), ambientada en la era bakumatsu y protagonizada por Feliz Navidad, el actor Takeshi Kitano de Mr. Lawrence. Ryuichi Sakamoto, que había actuado y compuesto para Lawrence, proporcionó la partitura.

Posteriormente sufrió más accidentes cerebrovasculares y Gohatto resultó ser su última película. Ōshima había planeado inicialmente crear una película biográfica titulada Hollywood Zen basada en la vida del actor Issei Sessue Hayakawa. Supuestamente, el guión se completó y se filmó en Los Ángeles, pero debido a los constantes retrasos, el deterioro de la salud y la eventual muerte de Ōshima en 2013, el proyecto no se realizó.

Ōshima tenía cierto grado de fluidez en inglés. En la década de 2000, trabajó como traductor, traduciendo cuatro volúmenes de John Gray al japonés, incluidos Men Are from Mars, Women Are from Venus.



Ōshima murió el 15 de enero de 2013 de neumonía. Tenía 80 años.

La edición de 2013 del Festival de Cine de San Sebastián programó una retrospectiva de las películas de Ōshima en septiembre.

Premios

Premios Blue Ribbon
1961 Night and Fog in Japan & Cruel Story of Youth - Mejor director novel
2000 Taboo - Mejor director y mejor película

Festival de Cine de Cannes
1978 Empire of Passion – Mejor director (Prix de la mise en scène)

Premios Kinema Junpo
1969 Death by Hanging - Mejor guión
1972 The Ceremony - Mejor director, mejor película y mejor guión
1984 Merry Christmas, Mr. Lawrence - Premio Readers' Choice a la mejor película

Filmografía

Año	Título en inglés	Título japonés	Romanización
1959	Tomorrow's Sun	明日の太陽	Ashita no Taiyō
1959	A Town of Love and Hope	愛と希望の街	Ai to Kibō no Machi
1960	Cruel Story of Youth	青春残酷物語	Seishun Zankoku Monogatari
1960	The Sun's Burial	太陽の墓場	Taiyō no Hakaba
1960	Night and Fog in Japan	日本の夜と霧	Nihon no Yoru to Kiri
1961	The Catch	飼育	Shiiku

1962	The Rebel	天草四郎時貞	Amakusa Shirō Tokisada
1965	The Pleasures of the Flesh	悦楽	Etsuraku
1965	Yunbogi's Diary	ユンボギの日記	Yunbogi no Nikki
1966	Violence at Noon	白昼の通り魔	Hakuchū no tōrima
1967	Tales of the Ninja (Band of Ninja)	忍者武芸帳	Ninja Bugei-Chō
1967	Sing a Song of Sex (A Treatise on Japanese Bawdy Songs)	日本春歌考	Nihon Shunka-Kō
1967	Double Suicide: Japanese Summer	無理心中日本の夏	Muri Shinjū: Nihon no Natsu
1968	Death by Hanging	絞死刑	Kōshikē
1968	Three Resurrected Drunkards	帰って来たヨッパライ	Kaette Kita Yopparai
1969	Diary of a Shinjuku Thief	新宿泥棒日記	Shinjuku Dorobō Nikki
1969	Boy	少年	Shōnen
1970	The Man Who Left His Will on Film	東京戦争戦後秘話	Tōkyō Sensō Sengo Hiwa
1971	The Ceremony	儀式	Gishiki
1972	Dear Summer Sister	夏の妹	Natsu no Imōto
1976	In the Realm of the Senses	愛のコリーダ	Ai no Korīda
1978	Empire of Passion	愛の亡霊	Ai no Bōrē
1983	Merry Christmas, Mr. Lawrence	戦場のメリークリスマス	Senjō no Merī Kurisumasu
1986	Max, Mon Amour	マックス、モン・アムール	Makkusu, Mon Amūru
1999	Taboo	御法度	Gohatto

10. Tomu Uchida

Tomu Uchida (内田吐夢, Uchida Tomu, 26 de abril de 1898 - 7 de agosto de 1970), nacido como Tsunejirō Uchida el 26 de abril de 1898, fue un director de cine japonés. El nombre artístico "Tomu" se traduce como "escupir sueños".

Uchida comenzó en el estudio Taikatsu a principios de la década de 1920, pero saltó a la fama en Nikkatsu, adaptando obras literarias con el guionista Yasutarō Yagi en un estilo realista. Su película de 1929 A Living Puppet (Ikeru ningyo) fue seleccionada como la cuarta mejor película del año por la revista cinematográfica Kinema Junpo. Muchas de sus películas de la década de 1930 presentaban al actor Isamu Kosugi. Uno de esos trabajos, Policeman (Keisatsukan), ha sido calificado como *"una película de gángsters tremendamente elegante sobre la relación de amor y odio entre un policía y un criminal, una vez amigos de la infancia"*. Es la única película muda completa que se conserva de Uchida. Uchida toma prestadas películas de gánsteres de Hollywood y técnicas expresionistas en la historia de un joven policía que sigue la pista de un viejo amigo que ahora es un criminal. Su trabajo de las décadas de 1920 y 1930 posee un comentario social de izquierda y, a menudo, fue una de las películas más aclamadas por la crítica de la época. Kinema Junpo seleccionó a Jinsei Gekijo como la película número dos de 1936, Kagirinaki Zenshin como la mejor película de 1937 y Tsuchi como la mejor película de 1939. Esta última fue elogiada por su descripción realista de la vida de los agricultores arrendatarios pobres del período Meiji. Desafortunadamente, pocas de las obras anteriores a la guerra de Uchida sobreviven en su totalidad.

En 1941, Uchida abandonó el estudio Nikkatsu y, después de no poder iniciar su propia compañía de producción, en 1943 comenzó a trabajar con la Asociación de Cine de Manchukuo, aunque nunca completó una película allí. En 1945 fue hecho prisionero y recluido en Manchuria hasta 1954, cuando regresó a Japón.

A su regreso, se unió al estudio Toei. Sus películas de posguerra revelan un fuerte estilista de género sin temas discernibles de inmediato, al igual que muchos directores de Hollywood de la época dorada. Uchida dirigió sin esfuerzo dramas de cámara, comedias y epopeyas de samuráis, a menudo en color y con una dosis de ironía progresista.

El 14 de octubre de 1953, regresó a Japón en el séptimo barco de repatriación comunista de China "Takasago Maru" y volvió a encontrarse con su esposa por primera vez en ocho años. Tomada en Taira Pier, Oficina de Apoyo a la Repatriación de Maizuru.

Su primera película tras su regreso, Bloody Spear at Mount Fuji (Chiyari Fuji, 1955), fue una aventura sobre un samurái y su sirviente en un viaje a Edo. En un poco de subversión astuta, los campesinos son más inteligentes que los samuráis borrachos. La batalla final en un patio en medio de barriles de sake perforados se considera un punto culminante de la carrera de Uchida. Según el crítico Craig Watts, *"tanto progresista como nostálgico, humanista y nacionalista, pacífico y violento, Blood Spear, Mt. Fuji, al igual que la experiencia japonesa en Manchuria, es un conglomerado agresivo de extremos"*. En Salón Crepúsculo (Tasogare Sakaba, 1955), que abordaba los temores de la posguerra en un tono más claro que A Hole of My Own Making, Uchida contempla una muestra representativa de la

vida japonesa en el transcurso de una noche en una taberna. Los bailarines suben al escenario, se lleva a cabo un concurso de canto y los viejos soldados recuerdan. En la esquina del bar hay un artista ahogándose en una bebida, que actúa como el narrador de la película (y el alter ego de Uchida) en esta película de humor suave. La revista Cinema Scope dijo que, *"parecido a una versión poético-realista de Casablanca (1942), la película es un tour de force naturalista".*

The Outsiders (Mori to Mizuumi no Matsuri, 1958) fue una de las películas con mayor conciencia social de Uchida. Se centra en los ainu, un pueblo indígena que vive en la isla de Hokkaido y que a menudo se presenta como salvajes despiadados (al igual que los nativos americanos en los westerns). Mientras el héroe de la película desafía a un propietario a probar su propia herencia ainu, la película plantea preguntas sobre la necesidad de preservar una cultura. En palabras del crítico Jasper Sharp: *"Audaz, hermoso y con un poderoso golpe dramático, no hay nada como esto"*. En The Master Spearman (Sake To Onna To Yari, 1960) un shogun se suicida, y los rituales dictan que su samurái también debe cometer seppuku; sin embargo, un joven ronin se niega a seguir este código y se retira al campo, solo para ser atraído nuevamente al servicio de la lanza. Uchida ajusta suavemente las expectativas de la audiencia, ya que un personaje lamenta la sed de sangre de la multitud, solo para recompensarlos con un final violento.

Desde la izquierda en la primera fila, Heinosuke Gosho, Tomu Uchida y Mikio Naruse. Segunda fila de izquierda a derecha: Yasujirō Ozu, Kyoshi Ushihara e Isamu Kosugi (1955)

Muchas de las obras de posguerra de Uchida estaban menos comprometidas con el realismo social que con la experimentación cinematográfica. Experimentando con la incorporación de títeres kabuki y bunraku, Chikamatsu's Love in Osaka (Naniwa No Koi No Monogatari, 1959) siguió a un joven que se enamora de una prostituta y jura rescatarla del burdel. No contento con adaptar la obra, Uchida convirtió al dramaturgo Chikamatsu en un personaje del drama que pasa de observador a narrador y luego a participante a medida que la tragedia se desarrolla de una manera un tanto posmoderna. Esa película terminó en el número siete en la lista de los diez mejores de Kinema Junpo. Héroe del Barrio Rojo (Yoto Monogatari: Hana No Yoshiwara Hyakunin Giri, 1960), sobre un rico hombre de negocios con el rostro desfigurado que parece incapaz de encontrar el amor hasta que conoce a una prostituta intrigante que busca su fortuna, presenta un final violento en una lluvia de flores de cerezo. Para Alexander Jacoby, *"El clímax violento está, una vez más, dirigido con una seguridad impresionante; es, de hecho, quizás la escena más brillante de la obra de Uchida".* El zorro loco (Koi Ya Koi Nasuna Koi, 1962) fue un clásico de vanguardia que mezcló kabuki y animación con locación y trabajo de estudio. Un hombre atormentado por la muerte de su esposa se encuentra con su hermana gemela y un espíritu zorro que toma la forma de su amada. La historia fue solo una excusa para que Uchida desafiara la forma y la función del cine en un tributo a los cuentos populares japoneses. La revista Now de Toronto declaró que *"era una de las películas más extrañas en cualquier idioma... Tortura, asesinato y posible bestialidad, es solo el comienzo del encanto alucinante de este cuento de hadas alucinante".*

A Fugitive from the Past (Kiga Kaikyo, 1965) es considerada su obra maestra. Adaptado de la novela Kiga Kaikyo (1962) de Tsutomu Minakami y a menudo comparado con High and Low de Kurosawa (1963), este examen de la vida criminal en el Japón de posguerra se divide en tres secciones: el criminal en fuga, un interludio con un prostituta, y el enfrentamiento final con la policía. La cinematografía granulada de pantalla ancha es el resultado de la elección inusual de Uchida de filmar en 16mm y ampliar hasta 35mm. Fue votada como la sexta mejor película

japonesa jamás realizada por Kinema Jumpo en 1995, y la tercera mejor película japonesa en la misma revista en 1999.

Uchida murió en 1970 de cáncer.

Tomu Uchida dirigiendo 'Chiyari Fuji' (1955)

Filmografía selecta

- History of Crab Temple (Kanimanji engi, 1924)
- A Living Puppet (Ikeru Ningyo, 1929)
- Policeman (Keisatsukan, 1933)
- Jinsei Gekijo (1936)
- Kagirinaki Zenshin (1937)
- Hadaka no Machi (1937)
- Tsuchi (1939)
- Bloody Spear at Mount Fuji (Chiyari Fuji, 1955)
- A Hole of My Own Making (Jibun No Ana No Naka De, 1955)
- Twilight Saloon (Tasogare Sakaba, 1955)
- The Kuroda Affair (Kuroda sōdō, 1956)
- Swords in the Moonlight or The Great Bodhisattva Pass (Daibosatsu Toge, 1957)
- The Outsiders (Mori to Mizuumi no Matsuri, 1958)
- Chikamatsu's Love in Osaka (Naniwa No Koi No Monogatari, 1959)
- Hero of the Red-Light District, a.k.a. Yoshiwara: The Pleasure Quarter (Yoto Monogatari: Hana No Yoshiwara Hyakunin Giri, 1960) (Also known as Killing in Yoshiwara)
- The Master Spearman (Sake To Onna To Yari, 1960)
- Miyamoto Musashi (1961 film), 5-part, 10-hour film starring Nakamura Kinnosuke
- The Mad Fox (Koi Ya Koi Nasuna Koi, 1962)
- A Fugitive From the Past (Kiga Kaikyo, 1965)

11. Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki (宮崎駿, *Miyazaki Hayao*; nacido el 5 de enero de 1941) es un animador, director, productor, guionista, autor y artista de manga. Co-fundador de Studio Ghibli, ha obtenido reconocimiento internacional como un magistral narrador y creador de largometrajes animados.

Nacido en la ciudad de Tokio en el Imperio de Japón, Miyazaki expresó interés en el manga y la animación desde una edad temprana y se unió a Toei Animation en 1963. Durante sus primeros años en Toei Animation, trabajó como artista intermedio y luego colaboró con el director Isao Takahata. Películas notables en las que Miyazaki contribuyó en Toei incluyen *Doggie March* y *Gulliver's Travels Beyond the Moon*. Proporcionó animación clave para otras películas en Toei, como *Puss in Boots* y *Animal Treasure Island*, antes de pasar a A-Pro en 1971, donde codirigió *Lupin the Third Part I* junto a Takahata. Después de mudarse a Zuiyō Eizō (más tarde conocido como Nippon Animation) en 1973, Miyazaki trabajó como animador en *World Masterpiece Theatre* y dirigió la serie de televisión *Future Boy Conan* (1978). Se unió a Tokyo Movie Shinsha en 1979 para dirigir su primer largometraje *The Castle of Cagliostro*, así como la serie de televisión *Sherlock Hound*. En el mismo período, también comenzó a escribir e ilustrar el manga *Nausicaä of the Valley of the Wind* (1982-1994), y también dirigió la adaptación cinematográfica de 1984 producida por Topcraft.

Miyazaki cofundó Studio Ghibli en 1985. Dirigió numerosas películas con Ghibli, incluidas *Castle in the Sky* (1986), *My Neighbor Totoro* (1988), *Kiki's Delivery Service* (1989) y *Porco Rosso* (1992). Las películas tuvieron un éxito comercial y de crítica en Japón. La película de Miyazaki *La princesa Mononoke* fue la primera película animada en ganar el Premio de la Academia de Japón a la Película del año y se convirtió brevemente en la película más taquillera de Japón tras su estreno en 1997; su distribución en el mundo occidental aumentó en gran medida la popularidad y la influencia de Ghibli fuera de Japón. Su película de 2001 *Spirited Away* se convirtió en la película más taquillera en la historia de Japón, ganó el Premio de la Academia a la Mejor Película Animada, y con frecuencia se clasifica entre las mejores películas de la década de 2000. Las películas posteriores de Miyazaki, *Howl's Moving Castle* (2004), *Ponyo* (2008) y *The Wind Rises* (2013), también disfrutaron de un éxito comercial y de crítica. Tras el lanzamiento de *The Wind Rises*, Miyazaki anunció su retiro de los largometrajes, aunque regresó en 2016 para trabajar en el próximo largometraje *How Do You Live?* (2023).

Las obras de Miyazaki se caracterizan por la recurrencia de temas como la relación de la humanidad con la naturaleza y la tecnología, la salubridad de los patrones de vida naturales y tradicionales, la importancia del arte y la artesanía, y la dificultad de mantener una ética pacifista en un mundo violento. Las protagonistas de sus películas suelen ser niñas fuertes o mujeres jóvenes, y varias de sus películas presentan antagonistas moralmente ambiguos con cualidades redentoras. Las obras de Miyazaki han sido muy elogiadas y premiadas; fue nombrado Persona de Mérito Cultural por contribuciones culturales sobresalientes en noviembre de 2012 y recibió el Premio Honorífico de la Academia por su impacto en la animación y el cine en noviembre de 2014. Miyazaki ha sido citado con frecuencia como inspiración para numerosos animadores, directores y escritores.

Hayao Miyazaki nació el 5 de enero de 1941 en la ciudad de Tokio, Imperio de Japón, el segundo de cuatro hijos. Su padre, Katsuji Miyazaki (nacido en 1915), era el director de Miyazaki Airplane, la compañía de su hermano, que fabricaba timones para aviones de combate durante la Segunda Guerra Mundial. El negocio permitió que su familia siguiera siendo próspera durante los primeros años de vida de Miyazaki. El padre de Miyazaki disfrutaba comprando pinturas y demostrándolas a los invitados, pero por lo demás tenía poca comprensión artística conocida. Dijo que estaba en el Ejército Imperial Japonés alrededor de 1940; después de declarar a su oficial al mando que no deseaba pelear por su esposa y su hijo pequeño, fue despedido después de una conferencia sobre la deslealtad. Según Miyazaki, su padre a menudo le hablaba de sus hazañas, afirmando que siguió asistiendo a clubes nocturnos después de cumplir 70 años. Katsuji Miyazaki murió el 18 de marzo de 1993. Después de su muerte, Miyazaki sintió que había mirado a menudo a su padre negativamente y que nunca había dicho nada *"elevado o inspirador".* Lamentó no haber tenido una discusión seria con su padre y sintió que había heredado sus *"sentimientos anarquistas y su falta de preocupación por abrazar las contradicciones".*

Varios personajes de las películas de Miyazaki se inspiraron en su madre Yoshiko.

Miyazaki ha señalado que algunos de sus primeros recuerdos son de *"ciudades bombardeadas".* En 1944, cuando tenía tres años, la familia de Miyazaki fue evacuada a Utsunomiya. Después del bombardeo de Utsunomiya en julio de 1945, él y su familia fueron evacuados a Kanuma. El bombardeo dejó una impresión duradera en Miyazaki, que entonces tenía cuatro años. Cuando era niño, Miyazaki sufría de problemas digestivos y le dijeron que no viviría más allá de los 20 años, haciéndolo sentir como un marginado. De 1947 a 1955, la madre de Miyazaki, Yoshiko, padecía tuberculosis espinal; Pasó los primeros años en el hospital antes de ser atendida desde su casa. Yoshiko era frugal, y se la describía como una mujer estricta e intelectual que regularmente cuestionaba las *"normas socialmente aceptadas"*. Ella era la más cercana a Miyazaki y tuvo una fuerte influencia en él y su trabajo posterior. Yoshiko Miyazaki murió en julio de 1983 a la edad de 72 años.

Miyazaki comenzó la escuela en 1947, en una escuela primaria en Utsunomiya, completando del primero al tercer grado. Después de que su familia se mudó de regreso a Suginami-ku, Miyazaki completó el cuarto grado en la escuela primaria Ōmiya y el quinto grado en la escuela primaria Eifuku, que se estableció recientemente después de separarse de la escuela primaria Ōmiya. Después de graduarse de Eifuku como parte de la primera promoción, asistió a la escuela secundaria Ōmiya. Aspiraba a convertirse en artista de manga, pero descubrió que no podía dibujar personas; en cambio, solo dibujó aviones, tanques y acorazados durante varios años. Miyazaki fue influenciado por varios artistas de manga, como Tetsuji Fukushima, Soji Yamakawa y Osamu Tezuka. Miyazaki destruyó gran parte de su trabajo inicial, creyendo que era *"de mala educación"* copiar el estilo de Tezuka, ya que estaba obstaculizando su propio desarrollo como artista. Por esta época, Miyazaki solía ver películas con su padre, que era un ávido cinéfilo; películas memorables para Miyazaki incluyen *Meshi* (1951) y *Tasogare Sakaba* (1955).

Después de graduarse de Ōmiya Junior High, Miyazaki asistió a Toyotama High School. Durante su tercer y último año, el interés de Miyazaki por la animación fue despertado por *Panda and the Magic Serpent* (1958), el primer largometraje animado en color de Japón; se había escabullido para ver la película en lugar de estudiar para sus exámenes de ingreso. Miyazaki contó más tarde que se enamoró de la heroína de la película, Bai-Niang, y que la película lo conmovió hasta las lágrimas y le dejó una profunda impresión; escribió que estaba *"conmovido hasta lo más profundo de su alma"* y que el *"mundo puro y sincero de la película"* afirmaba un lado de él que "anhelaba desesperadamente afirmar el mundo en lugar de negarlo". Después de graduarse de Toyotama, Miyazaki asistió a la Universidad Gakushuin en el departamento de economía política, especializándose en Teoría Industrial Japonesa. Se unió al "Club de Investigación de Literatura Infantil", *"lo más parecido en ese entonces a un club de cómics"*; a veces era el único miembro del club. En su tiempo libre, Miyazaki visitaba a su profesor de arte de la escuela secundaria y dibujaba en su estudio, donde los dos bebían y por esta época, también dibujó manga; nunca completó ninguna historia, pero acumuló miles de páginas de los comienzos de las historias. También se acercaba con frecuencia a los editores de manga para alquilar sus historias. En 1960, Miyazaki fue un espectador durante las protestas de Anpo, habiendo desarrollado un interés después de ver fotografías en *Asahi Graph*; en ese momento, ya era demasiado tarde para participar en las manifestaciones. Miyazaki se graduó de Gakushuin en 1963 con títulos en ciencias políticas y economía.

Carrera temprana

Miyazaki trabajó por primera vez con Isao Takahata en 1964, lo que generó una colaboración y amistad de por vida.

En 1963, Miyazaki trabajaba en Toei Animation; este fue el último año que la empresa contrató regularmente. Después de obtener un empleo, comenzó a alquilar un apartamento de cuatro y medio *tatami* en Nerima, Tokio; el alquiler era de 6.000 yenes. Su salario en Toei era de 19.500 yenes. Miyazaki trabajó como artista intermedio en el anime teatral *Doggie March* y en el anime televisivo *Wolf Boy Ken* (ambos de 1963). También trabajó en *Los viajes más allá de la luna de Gulliver* (1964). Fue líder en un conflicto laboral poco después de su llegada y se convirtió en secretario jefe del sindicato de trabajadores de Toei en 1964. Más tarde, Miyazaki trabajó como animador jefe, artista conceptual y diseñador de escena en *La gran aventura de Horus, Príncipe de los Sol* (1968). A lo largo de la producción de la película, Miyazaki trabajó en estrecha colaboración con su mentor, Yasuo Ōtsuka, cuyo enfoque de la animación influyó profundamente en el trabajo de Miyazaki. Dirigida por Isao Takahata, con quien Miyazaki continuaría colaborando durante el resto de su carrera, la película fue muy elogiada y considerada un trabajo fundamental en la evolución de la animación. Miyazaki se mudó a una residencia en Ōizumi ga kuenchō en abril de 1969, tras el nacimiento de su segundo hijo.

Bajo el seudónimo de Akitsu Saburō (秋津三朗), Miyazaki escribió e ilustró el manga *People of the Desert*, publicado en 26 entregas entre septiembre de 1969 y marzo de 1970 en *Boys and Girls Newspaper* (少年少女新聞, *Shōnen shōjo shinbun*). Fue influenciado por historias ilustradas como El *malvado señor del desierto de Fukushima* (沙漠の魔王, *Sabaku no maō*). Miyazaki también proporcionó animación clave para *The Wonderful World of Puss 'n Boots* (1969), dirigida por Kimio Yabuki. Creó una serie de manga de 12 capítulos como enlace promocional para la película; la serie se presentó en la edición dominical de *Tokyo Shimbun* de enero a marzo de 1969. Miyazaki luego propuso escenas en el guión de *Flying Phantom Ship* (1969), en las que los tanques militares causarían histeria colectiva en el centro de Tokio, y fue contratado para hacer el guión gráfico y animar las escenas. En 1970, Miyazaki trasladó su residencia a Tokorozawa. En 1971, desarrolló la estructura, los personajes y los diseños para la adaptación de *Animal Treasure Island* de Hiroshi Ikeda; creó la adaptación de manga de 13 partes, impresa en *Tokyo Shimbun* de enero a marzo de 1971. Miyazaki también proporcionó animación clave para *Ali Baba and the Forty Thieves*.

Miyazaki dejó Toei Animation en agosto de 1971 y fue contratado en A-Pro, donde dirigió, o codirigió con Takahata, 23 episodios de *Lupin the Third Part I*, a menudo usando el seudónimo Teruki Tsutomu (照樹務). Los dos también comenzaron la preproducción de una serie basada en los libros de *Pippi Calzaslargas* de Astrid Lindgren, diseñando extensos guiones gráficos; la serie se canceló después de que Miyazaki y Takahata no pudieran reunirse con Lindgren y se denegó el permiso para completar el proyecto. En 1972 y 1973, Miyazaki escribió, diseñó y animó dos *Panda! ¡Vamos, Panda!* cortos dirigidos por Takahata. Después de pasar de A-Pro a Zuiyō Eizō en junio de 1973, Miyazaki y Takahata trabajaron en *World Masterpiece Theatre*, que presentaba su serie de animación *Heidi, Girl of the Alps*, una adaptación de *Heidi* de Johanna Spyri. Zuiyō Eizō continuó como Nippon Animation en julio de 1975. Miyazaki también dirigió la serie de televisión *Future Boy Conan* (1978), una adaptación de *The Incredible Tide* de Alexander Key.

Películas revolucionarias

Miyazaki dejó Nippon Animation en 1979, durante la producción de *Anne of Green Gables*; proporcionó el diseño y la organización de la escena en los primeros quince episodios. Se mudó a Telecom Animation Film, una subsidiaria de TMS Entertainment, para dirigir su primer largometraje de anime, *The Castle of Cagliostro* (1979), una película *de Lupin III.* En su cargo en Telecom, Miyazaki ayudó a capacitar a la segunda ola de empleados. Miyazaki dirigió seis episodios de *Sherlock Hound* en 1981, hasta problemas con Sir Arthur Conan Doyle el patrimonio de llevó a una suspensión de la producción; Miyazaki estaba ocupado con otros proyectos cuando se resolvieron los problemas y los episodios restantes fueron dirigidos por Kyosuke Mikuriya. Se emitieron desde noviembre de 1984 hasta mayo de 1985. Miyazaki también escribió la novela gráfica *El viaje de Shuna*, inspirada en el cuento popular tibetano "El príncipe que se convirtió en perro". La novela fue publicada por Tokuma Shoten en junio de 1983, dramatizada para transmisión de radio en 1987, y publicada en inglés como *Shuna's Journey* en 2022. *Daydream Data Notes de Hayao Miyazaki* también se publicó irregularmente desde noviembre de 1984 para Octubre de 1994 en *Model Graphix*; selecciones de los relatos recibidos en radiodifusión en 1995.

Después del lanzamiento de *El castillo de Cagliostro*, Miyazaki comenzó a trabajar en sus ideas para una adaptación cinematográfica animada del cómic *Rowlf de* Richard Corben y le presentó la idea a Yutaka Fujioka en TMS. En noviembre de 1980 se elaboró una propuesta para adquirir los derechos cinematográficos. Alrededor de ese tiempo, el personal editorial de Animage también se acercó a Miyazaki para una serie de artículos de revista. Durante las conversaciones posteriores, mostró sus cuadernos de bocetos y discutió los esquemas básicos de los proyectos de animación previstos con los editores Toshio Suzuki y Osamu Kameyama, quienes vieron el potencial de colaboración en su desarrollo hacia la animación. Se propusieron dos proyectos: *Castillo del Demonio de los Reinos Combatientes* (戦国魔城, *Sengoku ma-jō*), que se ubicará en el período Sengoku; y la adaptación de *Rowlf* de Corben. Ambos fueron rechazados, ya que la compañía no estaba dispuesta a financiar proyectos de anime que no se basaran en manga existente, y no se pudieron asegurar los derechos para la adaptación de *Rowlf.* Se llegó a un acuerdo de que Miyazaki podría comenzar a desarrollar sus bocetos e ideas en un manga para la revista con la condición de que nunca se convertiría en una película. El manga, titulado *Nausicaä del valle del viento*—se publicó desde febrero de 1982 hasta marzo de 1994. La historia, reimpresa en los volúmenes *de tankōbon, abarca siete volúmenes para un total combinado de 1060 páginas.* Miyazaki dibujó los episodios principalmente a lápiz y se imprimió monocromáticamente con tinta en tonos sepia. Miyazaki renunció a Telecom Animation Film en noviembre de 1982.

Miyazaki abrió su propio estudio personal en 1984, llamado Nibariki.

Tras el éxito de *Nausicaä of the Valley of the Wind*, Yasuyoshi Tokuma, el fundador de Tokuma Shoten, animó a Miyazaki a trabajar en una adaptación cinematográfica. Miyazaki inicialmente se negó, pero estuvo de acuerdo con la condición de que pudiera dirigir. La imaginación de Miyazaki se despertó con el envenenamiento por mercurio de la bahía de Minamata y cómo la naturaleza respondió y prosperó en un ambiente envenenado, usándolo para crear el mundo contaminado de la película. Miyazaki y Takahata eligieron al estudio menor Topcraft para animar la película, ya que creían que su talento artístico podría transponer la atmósfera sofisticada del manga a la película. La preproducción comenzó el 31 de mayo de 1983; Miyazaki encontró dificultades para crear el guión, con solo dieciséis capítulos del manga para trabajar. Takahata reclutó al músico experimental y minimalista Joe Hisaishi para componer la partitura de la película. *Nausicaä of the Valley of the Wind* se estrenó el 11 de marzo de 1984. Recaudó 1.480 millones de yenes en taquilla e hizo 742 millones de yenes adicionales en ingresos por distribución. A menudo se considera el trabajo fundamental de Miyazaki, que cimentó su reputación como animador. Fue elogiado por su

interpretación positiva de las mujeres, particularmente la del personaje principal Nausicaä. Varios críticos han etiquetado *a Nausicaä del Valle del Viento* como poseedor de temas feministas y contra la guerra; Miyazaki argumenta lo contrario, afirmando que solo desea entretener. La exitosa cooperación en la creación del manga y la película sentó las bases para otros proyectos de colaboración. En abril de 1984, Miyazaki abrió su propia oficina en Suginami Ward, nombrándola Nibariki.

Estudio Ghibli

En junio de 1985, Miyazaki, Takahata, Tokuma y Suzuki fundaron la productora de animación Studio Ghibli, con financiación de Tokuma Shoten. La primera película de Studio Ghibli, *Laputa: Castle in the Sky* (1986), empleó al mismo equipo de producción de *Nausicaä*. Los diseños de Miyazaki para el escenario de la película se inspiraron en la arquitectura griega y las "plantillas urbanísticas europeas". Parte de la arquitectura de la película también se inspiró en un pueblo minero de Gales; Miyazaki fue testigo de la huelga minera en su primera visita a Gales en 1984 y admiró la dedicación de los mineros a su trabajo y comunidad. *Laputa* se estrenó el 2 de agosto de 1986. Fue la película de animación más taquillera del año en Japón. La siguiente película de Miyazaki, *Mi vecino Totoro*, se estrenó junto con *La tumba de las luciérnagas* de Takahata en abril de 1988 para asegurar el estado financiero de Studio Ghibli. La producción simultánea fue caótica para los artistas, ya que cambiaban de proyecto. *Mi vecino Totoro* presenta el tema de la relación entre el medio ambiente y la humanidad, un contraste con *Nausicaä*, que enfatiza el efecto negativo de la tecnología en la naturaleza. Si bien la película recibió elogios de la crítica, no tuvo éxito comercial en la taquilla. Sin embargo, la comercialización fue exitosa y la película fue etiquetada como un clásico de culto.

En 1987, Studio Ghibli adquirió los derechos para crear una adaptación cinematográfica de la novela *Kiki's Delivery Service* de Eiko Kadono. El trabajo de Miyazaki en *Mi vecino Totoro* le impidió dirigir la adaptación; Sunao Katabuchi fue elegido como director y Nobuyuki Isshiki fue contratado como guionista. La insatisfacción de Miyazaki con el primer borrador de Isshiki lo llevó a realizar cambios en el proyecto y, en última instancia, asumió el papel de director. Kadono no estaba contento con las diferencias entre el libro y el guión. Miyazaki y Suzuki visitaron a Kadono y la invitaron al estudio; ella permitió que el proyecto continuara. Originalmente, la película estaba destinada a ser un especial de 60 minutos, pero se convirtió en un largometraje después de que Miyazaki completó los guiones gráficos y el guión. *Kiki's Delivery Service* se estrenó el 29 de julio de 1989. Ganó 2.150 millones de yenes en taquilla, y fue la película más taquillera de Japón en 1989.

De marzo a mayo de 1989, el manga *Hikōtei Jidai* de Miyazaki fue publicado en la revista *Model Graphix*. Miyazaki comenzó la producción de una película de vuelo de 45 minutos para Japan Airlines basada en el manga; Suzuki finalmente extendió la película a un largometraje, titulado *Porco Rosso*, a medida que crecían las expectativas. Debido al final de la producción de *Only Yesterday* (1991) de Takahata, Miyazaki inicialmente dirigió la producción de *Porco Rosso* de forma independiente. El estallido de las Guerras Yugoslavas en 1991 afectó a Miyazaki, provocando un tono más sombrío para la película; Más tarde, Miyazaki se referiría a la película como "tonta", ya que sus tonos maduros no eran adecuados para los niños. La película presentaba temas contra la guerra, que Miyazaki volvería a visitar más tarde. La aerolínea siguió siendo un inversor importante en la película, lo que resultó en su estreno inicial como una película a bordo, antes de su estreno en cines el 18 de julio de 1992. La película fue un éxito crítico y comercial sigue siendo la película animada más taquillera de Japón durante varios años.

Studio Ghibli estableció su sede en Koganei, Tokio en agosto de 1992. En noviembre de 1992, Nippon Television Network (NTV) transmitió dos anuncios de televisión dirigidos por Miyazaki: *Sora Iro no Tane*, un anuncio de 90 segundos basado libremente en la historia ilustrada *Sora Iro no Tane* de Rieko Nakagawa y Yuriko Omura, y encargada para celebrar el cuadragésimo aniversario de NTV; y *Nandarou*, emitidos como un anuncio de 15 segundos y cuatro de 5 segundos, centrados en una criatura indefinible que finalmente se convirtió en la mascota de NTV. Miyazaki diseñó los guiones gráficos y escribió el guión de *Susurros del corazón* (1995), dirigida por Yoshifumi Kondō.

Aparición global (1997-2008)

Miyazaki comenzó a trabajar en los guiones gráficos iniciales de *La princesa Mononoke* en agosto de 1994, basándose en ideas y bocetos preliminares de finales de la década de 1970. Mientras experimentaba el bloqueo del escritor durante la producción, Miyazaki aceptó una solicitud para la creación de *On Your Mark*, un video musical para la canción del mismo nombre de Chage y Aska. En la producción del video, Miyazaki experimentó con animación por computadora para complementar la animación tradicional, una técnica que pronto volvería a utilizar para *La princesa Mononoke*. *On Your Mark* se estrenó un poco antes de *Susurros del Corazón*. A pesar de la popularidad del video, Suzuki dijo que no se le dio un enfoque del *"100 por ciento".*

Miyazaki usó la representación 3D en '*Princess Mononoke'* (1997) para crear una "carne de demonio" que se retorcía y la compuso en los personajes dibujados a mano. Aproximadamente cinco minutos de la película utilizan técnicas similares.

En mayo de 1995, Miyazaki llevó a un grupo de artistas y animadores a los antiguos bosques de Yakushima y las montañas de Shirakami-Sanchi, tomando fotografías y haciendo bocetos. Los paisajes de la película se inspiraron en Yakushima. En *La princesa Mononoke*, Miyazaki revisó los temas ecológicos y políticos de *Nausicaä del Valle del Viento*. Miyazaki supervisó las 144.000 celdas de la película, de las cuales unas 80.000 eran animación clave. *La princesa Mononoke* se produjo con un presupuesto estimado de 2350 millones de yenes (aproximadamente23,5 millones de dólares estadounidenses), lo que la convierte en la película más cara de Studio Ghibli en ese momento. Aproximadamente quince minutos de la película usan animación por computadora: alrededor de cinco minutos usan técnicas como renderizado 3D, composición digital y mapeo de texturas; los diez minutos restantes utiliza tinta y pintura. Si bien la intención original era pintar digitalmente 5000 fotogramas de la película, las limitaciones de tiempo duplicaron esta cifra.

Tras su estreno el 12 de julio de 1997, *La princesa Mononoke* fue aclamada por la crítica, convirtiéndose en la primera película animada en ganar el Premio de la Academia de Japón a la Película del año. La película también fue un éxito comercial, ganando un total nacional de 14 mil millones de yenes (148 millones de dólares), y convirtiéndose en la película más taquillera en Japón durante varios meses. Miramax Films compró los derechos de distribución de la película para América del Norte; fue la primera producción de Studio Ghibli en recibir una distribución teatral sustancial en los Estados Unidos. Si bien no tuvo mucho éxito en la taquilla, recaudando alrededor de 3 millones de dólares, fue visto como la introducción de Studio Ghibli en los mercados globales. Miyazaki afirmó que *la princesa Mononoke* sería su última película.

Tokuma Shoten se fusionó con Studio Ghibli en junio de 1997. La siguiente película de Miyazaki fue concebida mientras estaba de vacaciones en una cabaña en la montaña con su familia y cinco niñas que eran amigas de la familia. Miyazaki se dio cuenta de que no había creado una película para niñas de 10 años y se dispuso a hacerlo. Leyó revistas de manga *shōjō* como *Nakayoshi* y *Ribon* en busca de inspiración, pero sintió que solo ofrecían temas sobre "enamoramientos y romance", que no es lo que las chicas "apreciaban en sus corazones". Decidió producir la película sobre una heroína femenina a la que pudieran admirar. La producción de la película, titulada El *viaje de Chihiro*, comenzó en 2000 con un presupuesto de 1.900 millones de yenes (15 millones de dólares estadounidenses). Al igual que con *la princesa Mononoke*, el personal experimentó con la animación por computadora, pero mantuvo la tecnología a un nivel para mejorar la historia, no para "robar el espectáculo". *Spirited Away* trata sobre símbolos de la codicia humana, y un viaje liminal a través del reino de los espíritus. La película se estrenó el 20 de julio de 2001; recibió elogios de la crítica y se considera una de las mejores películas de la década de 2000. Ganó el Premio de la Academia de Japón a la Película del Año, y el Premio de la Academia a la Mejor Película Animada. La película también fue un éxito comercial, ganando 30,4 mil millones de yenes (289,1 millones de dólares)

en taquilla. Se convirtió en la película más taquillera de Japón, un récord que mantuvo durante casi 20 años. Tras la muerte de Tokuma en septiembre de 2000, Miyazaki se desempeñó como jefe de su comité funerario.

En septiembre de 2001, Studio Ghibli anunció la producción de *Howl's Moving Castle*, basada en la novela de Diana Wynne Jones. Mamoru Hosoda de Toei Animation fue seleccionado originalmente para dirigir la película, pero los desacuerdos entre Hosoda y los ejecutivos de Studio Ghibli llevaron al abandono del proyecto. Después de seis meses, Studio Ghibli resucitó el proyecto. Miyazaki se inspiró para dirigir la película al leer la novela de Jones y quedó impresionado por la imagen de un castillo moviéndose por el campo; la novela no explica cómo se movió el castillo, lo que condujo a los diseños de Miyazaki. Viajó a Colmar en Alsacia, Francia, para estudiar la arquitectura y el entorno de la ambientación de la película. La inspiración adicional provino de los conceptos de tecnología futura en el trabajo de Albert Robida, así como del "arte de la ilusión" de la Europa del siglo XIX. La película fue producida digitalmente, pero los personajes y los fondos fueron dibujados a mano antes de ser digitalizados. Fue lanzado el 20 de noviembre de 2004 y recibió elogios generalizados de la crítica. La película recibió el Premio Osella a la Excelencia Técnica en el 61° Festival Internacional de Cine de Venecia, y fue nominado al Premio de la Academia a la Mejor Película Animada. En Japón, la película recaudó un récord de 14,5 millones de dólares en su primera semana de estreno. Sigue siendo una de las películas más taquilleras de Japón, con una recaudación mundial de más de 19.300 millones de yenes. Miyazaki recibió el premio Honorífico León de Oro a la Trayectoria en el 62º Festival Internacional de Cine de Venecia en 2005.

En marzo de 2005, Studio Ghibli se separó de Tokuma Shoten. En la década de 1980, Miyazaki contactó a Ursula K. Le Guin expresando interés en producir una adaptación de sus novelas *de Terramar;* sin darse cuenta del trabajo de Miyazaki, Le Guin se negó. Al ver *My Neighbour Totoro* varios años después, Le Guin expresó su aprobación por el concepto de la adaptación. Se reunió con Suzuki en agosto de 2005, quien quería que el hijo de Miyazaki, Goro, dirigiera la película, ya que Miyazaki deseaba retirarse. Decepcionado porque Miyazaki no estaba dirigiendo, pero con la impresión de que supervisaría el trabajo de su hijo, Le Guin aprobó la producción de la película. Más tarde, Miyazaki se opuso públicamente y criticó el nombramiento de Gorō como director. Cuando Miyazaki vio la película, escribió un mensaje para su hijo: "*Se hizo con honestidad, así que estuvo bien*".

Miyazaki diseñó las portadas de varias novelas de manga en 2006, incluido *A Trip to Tynemouth*; también trabajó como editor y creó un manga corto para el libro. La siguiente película de Miyazaki, *Ponyo*, comenzó a producirse en mayo de 2006. Inicialmente se inspiró en "La Sirenita" de Hans Christian Andersen, aunque comenzó a tomar su propia forma a medida que la producción continuaba. Miyazaki pretendía que la película celebrara la inocencia y la alegría del universo de un niño. Tenía la intención de que solo usara animación tradicional, y estuvo íntimamente involucrado con la obra de arte. Prefería dibujar él mismo el mar y las olas, ya que disfrutaba experimentando. *Ponyo* cuenta con 170.000 fotogramas, un récord para Miyazaki. El pueblo costero de la película se inspiró en Tomonoura, una ciudad en el Parque Nacional Setonaikai, donde Miyazaki se alojó en 2005. El personaje principal, Sōsuke, está basado en Gorō. Tras su lanzamiento el 19 de julio de 2008, *Ponyo* fue aclamado por la crítica y recibió Animación del año en el 32º Premio de la Academia de Japón. La película también fue un éxito comercial, ganando 10 mil millones de dólares (93,2 millones de dólares) en su primer mes y 15.500 millones de yenes a finales de 2008, lo que la sitúa entre las películas más taquilleras de Japón.

Películas posteriores (2009-presente)

A principios de 2009, Miyazaki comenzó a escribir un manga llamado *Kaze Tachinu* (風立ちぬ, *The Wind Rises*), que cuenta la historia del diseñador del caza Mitsubishi A6M Zero, Jiro Horikoshi. El manga se publicó por primera vez en dos números de la revista Model Graphix, publicados el 25 de febrero y el 25 de marzo de 2009. Más tarde, Miyazaki coescribió el guión de *Arrietty* (2010) y *From Up on Poppy Hill* (2011), dirigida por Hiromasa Yonebayashi y Gorō Miyazaki respectivamente. Miyazaki quería que su próxima película fuera una secuela de *Ponyo*, pero Suzuki lo convenció de adaptar *a Kaze Tachinu* al cine. En noviembre de 2012, Studio Ghibli anunció la producción de *The Wind Rises*, basada en *Kaze Tachinu*, que se estrenará junto con *The Tale of the Princess Kaguya* de Takahata.

Miyazaki se inspiró para crear *The Wind Rises* después de leer una cita de Horikoshi: "*Todo lo que quería hacer era hacer algo hermoso*". Varias escenas de *The Wind Rises* se inspiraron en la novela de Tatsuo Hori *The Wind Has*

Risen (風立ちぬ), en la que Hori escribió sobre sus experiencias de vida con su prometida antes de que ella muriera de tuberculosis. El nombre del personaje principal femenino, Naoko Satomi, fue tomado de la novela *Naoko* (菜穂子) de Hori. *The Wind Rises* continúa reflejando la postura pacifista de Miyazaki, continuando con los temas de sus obras anteriores, a pesar de afirmar que condenar la guerra no era la intención de la película. La película se estrenó el 20 de julio de 2013, y recibió elogios de la crítica; fue nombrada Animación del Año en el 37º Premio de la Academia de Japón, y fue nominada a Mejor Película Animada en los 86º Premios de la Academia. También tuvo éxito comercial, recaudando 11,6 mil millones de yenes (110 millones de dólares) en la taquilla japonesa, convirtiéndose en la película más taquillera de Japón en 2013.

Miyazaki en la Comic-Con de San Diego de 2009

En septiembre de 2013, Miyazaki anunció que se retiraba de la producción de largometrajes debido a su edad, pero deseaba continuar trabajando en las exhibiciones del Museo Studio Ghibli. Miyazaki recibió el Premio Honorífico de la Academia en los Premios de los Gobernadores en noviembre de 2014. Desarrolló *Boro the Caterpillar*, un cortometraje animado por computadora que se discutió por primera vez durante la preproducción de *Princess Mononoke*. Se proyectó exclusivamente en el Museo Studio Ghibli en julio de 2017. También está trabajando en un manga samurái sin título. En agosto de 2016, Miyazaki propuso un nuevo largometraje, *Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka* (titulado provisionalmente *¿Cómo vives?* en español), en el que comenzó el trabajo de animación sin recibir la aprobación oficial. En diciembre de 2020, Suzuki declaró que la animación de la película estaba *"a medio terminar"* y agregó que no espera que la película se estrene hasta dentro de tres años. En diciembre de 2022, Studio Ghibli anunció que la película se estrenaría en los cines japoneses el 14 de julio de 2023.

En enero de 2019, se informó que Vincent Maraval, un colaborador frecuente de Miyazaki, tuiteó una pista de que Miyazaki podría tener planes para otra película en proceso. En febrero de 2019, se transmitió un documental de cuatro partes en la cadena NHK titulado *10 años con Hayao Miyazaki*, que documenta la producción de sus películas en su estudio privado. En 2019, Miyazaki aprobó una adaptación musical de *Nausicaä of the Valley of the Wind*, ya que fue interpretada por una compañía de kabuki.

Miyazaki a menudo ha criticado el estado actual de la industria del anime, afirmando que los animadores no son realistas cuando crean personas. Ha declarado que el anime moderno es *"producido por humanos que no pueden soportar mirar a otros humanos... ¡es por eso que la industria está llena de otakus!"*. También ha criticado con frecuencia a *los otaku*, incluidos los *"fanáticos"* de las armas y los aviones de combate, declarándolos un *"fetiche"* y negándose a identificarse como tal.

En 2013, varios miembros del personal de Studio Ghibli, incluido Miyazaki, criticaron las políticas del primer ministro japonés Shinzo Abe y la enmienda constitucional propuesta que permitiría a Abe revisar la cláusula que prohíbe la guerra como medio para resolver disputas internacionales. Miyazaki sintió que Abe deseaba *"dejar su nombre en la historia como un gran hombre que revisó la Constitución y su interpretación"*, describiéndola como *"despreciable"*. Miyazaki ha expresado su desaprobación por la negación de Abe de la agresión militar de Japón, afirmando que Japón *"debería decir claramente que ellos infligieron un daño enorme a China y expresar un profundo remordimiento por ello"*. También sintió que el gobierno del país debería dar una "disculpa adecuada" a las mujeres de

solaz coreanas que sirvieron en el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial, sugiriendo que las Islas Senkaku deberían ser *"divididas por la mitad"* o controladas tanto por Japón como por China. Después del lanzamiento de *The Wind Rises* en 2013, algunos críticos en línea etiquetaron a Miyazaki como un *"traidor"* y *"anti-japonés"*, describiendo la película como demasiado *"izquierdista".* Miyazaki reconoció valores izquierdistas en sus películas, citando su influencia y apreciación del comunismo tal como lo define Karl Marx, aunque criticó a la Unión Soviética.

Miyazaki se negó a asistir a los 75 Premios de la Academia en Hollywood, Los Ángeles en 2003, en protesta por la participación de Estados Unidos en la Guerra de Irak, y luego afirmó que *"no quería visitar un país que estaba bombardeando Irak".* No expresó públicamente esta opinión a pedido de su productor hasta 2009, cuando levantó su boicot y asistió a la San Diego Comic Con International como un favor a su amigo John Lasseter. Miyazaki también expresó su opinión sobre el atentado terrorista en las oficinas de la revista satírica francesa *Charlie Hebdo*, criticando la decisión de la revista de publicar el contenido citado como catalizador del incidente. En noviembre de 2016, Miyazaki declaró que creía que *"muchas de las personas que votaron por Brexit y Trumpse vieron afectadas por el aumento del desempleo debido a que las empresas, construyen automóviles en México debido a los bajos salarios y vendiendo ellos en los Estados Unidos".* No pensó que Donald Trump sería elegido presidente, calificándolo de *"algo terrible",* y dijo que la oponente política de Trump, Hillary Clinton, era *"terrible también".*

Temática

Las obras de Miyazaki se caracterizan por la recurrencia de temas como el ecologismo, el pacifismo, el feminismo, el amor y la familia. Sus narraciones también se destacan por no enfrentar a un héroe contra un antagonista antipático.

Las películas de Miyazaki a menudo enfatizan el ambientalismo y la fragilidad de la Tierra. Margaret Talbot declaró que a Miyazaki no le gusta la tecnología moderna y cree que gran parte de la cultura moderna es *"delgada, superficial y falsa"*; anticipa un tiempo sin *"más rascacielos".* Miyazaki se sintió frustrado al crecer en el período Shōwa de 1955 a 1965 porque *"la naturaleza, las montañas y los ríos, estaban siendo destruidas en nombre del progreso económico"*. Peter Schellhase de *The Imaginative Conservative* identificó que varios antagonistas de las películas de Miyazaki intentan dominar la naturaleza en busca de la dominación política, Miyazaki critica la explotación bajo el comunismo y el capitalismo, así como la globalización y sus efectos en la vida moderna, creyendo que *"una empresa es propiedad común de las personas que trabajan allí".* Ram Prakash Dwivedi identificó valores de Mahatma Gandhi en las películas de Miyazaki.

Varias de las películas de Miyazaki presentan temas contra la guerra. Daisuke Akimoto de *Animation Studies* clasificó a *Porco Rosso* como *"propaganda contra la guerra"*; sintió que el personaje principal, Porco, se transforma en un cerdo en parte debido a su extremo disgusto por el militarismo. Akimoto también argumenta que *The Wind Rises* refleja el *"pacifismo contra la guerra"* de Miyazaki, a pesar de que este último afirma que la película no intenta *"denunciar"* la guerra. Schellhase también identifica *a la princesa Mononoke* como película pacifista debido al protagonista, Ashitaka; en lugar de unirse a la campaña de venganza contra la humanidad, como lo llevaría a hacer su historia étnica, Ashitaka lucha por la paz. David Loy y Linda Goodhew argumentan que tanto *Nausicaä del Valle del Viento* como *la Princesa Mononoke* no representan el mal tradicional, sino las raíces budistas del mal: la codicia, la mala voluntad y el engaño; Según el budismo, las raíces del mal deben transformarse en *"generosidad, bondad amorosa y sabiduría"* para superar el sufrimiento, y tanto Nausicaä como Ashitaka logran esto. Cuando los personajes de las películas de Miyazaki se ven obligados a participar en la violencia, se muestra como una tarea difícil; en *Howl's Moving Castle*, Howl se ve obligado a luchar en una batalla ineludible en defensa de sus seres queridos, y casi lo destruye, aunque finalmente es salvado por el amor y la valentía de Sophie.

Suzuki describió a Miyazaki como feminista en referencia a su actitud hacia las trabajadoras. Miyazaki ha descrito a sus personajes femeninos como *"chicas valientes y autosuficientes que no se lo piensan dos veces antes de luchar por lo que creen con todo su corazón"*, afirmando que pueden *"necesitar un amigo o un partidario, pero nunca un salvador" y que "cualquier mujer es tan capaz de ser un héroe como cualquier hombre". Nausicaä of the Valley of the Wind* fue elogiada por su representación positiva de las mujeres, en particular de la protagonista Nausicaä.

Schellhase señaló que los personajes femeninos en las películas de Miyazaki no son cosificados ni sexualizados, Schellhase también identificó un elemento de *"mayoría de edad"* para las heroínas en las películas de Miyazaki, ya que cada una descubre *"personalidad y fortalezas individuales".* Gabrielle Bellot de *The Atlantic* escribió que, en sus películas, Miyazaki *"muestra una gran comprensión de las complejidades de lo que podría significar ser mujer"*. En particular, Bellot cita a *Nausicaä del Valle del Viento*, elogiando el desafío de la película a las expectativas de género y la naturaleza fuerte e independiente de Nausicaä. Bellot también señaló que el San de *la princesa Mononoke* representa el "conflicto entre la individualidad y la expresión".

Miyazaki se preocupa por la sensación de asombro en los jóvenes y busca mantener los temas del amor y la familia en sus películas. Michael Toscano de *Curator* descubrió que Miyazaki *"teme que los niños japoneses se vean atenuados por una cultura de consumo excesivo, sobreprotección, educación utilitaria, arribismo, tecnoindustrialismo y un secularismo que se está tragando el animismo nativo de Japón".* Schellhase escribió que varias de las obras de Miyazaki presentan temas de amor y romance, pero sintió que el énfasis se pone en *"la forma en que las personas solitarias y vulnerables se integran en relaciones de confianza y responsabilidad mutuas, que generalmente benefician a todos los que los rodean".* También descubrió que muchos de los protagonistas de las películas de Miyazaki presentan una imagen idealizada de las familias, mientras que otros son disfuncionales. Sintió que la familia no biológica en *El castillo ambulante de Howl* (formada por Howl, Sophie, Markl, la bruja de la basura y Heen) da un mensaje de esperanza: que aquellos expulsados por la sociedad pueden *"encontrar un lugar saludable al que pertenecer"*.

Influencias

Miyazaki renuncia a los guiones tradicionales en sus producciones y, en cambio, desarrolla la narrativa de la película a medida que diseña los guiones gráficos. "*Nunca sabemos a dónde irá la historia, pero seguimos trabajando en la película a medida que se desarrolla*", dijo. En cada una de sus películas, Miyazaki ha empleado métodos de animación tradicionales, dibujando cada fotograma a mano; Las imágenes generadas por computadora se han empleado en varias de sus últimas películas, comenzando con *La princesa Mononoke*, para *"enriquecer el aspecto visual",* aunque asegura que cada película puede *"mantener la proporción correcta entre trabajar a mano y por computadora... y todavía poder llamar a mis películas 2D"*. Supervisa cada fotograma de sus películas.

Miyazaki ha citado a varios artistas japoneses como sus influencias, incluidos Sanpei Shirato, Osamu Tezuka, Soji Yamakawa, e Isao Takahata. Varios autores occidentales también han influido en sus obras, incluidos Frédéric Back, Lewis Carroll, Roald Dahl, Jean Giraud, Paul Grimault, Ursula K Le Guin, y Yuri Norstein, así como del estudio de animación Aardman Animations (concretamente las obras de Nick Park). Las obras específicas que han influido en Miyazaki incluyen *Animal Farm* (1945), *The Snow Queen* (1957), y *The King and the Mockingbird* (1980); *Se dice que la Reina de las Nieves* es el verdadero catalizador de la filmografía de Miyazaki, que influye en su formación y trabajo. Cuando anima a niños pequeños, Miyazaki a menudo se inspira en los hijos de sus amigos, así como en los recuerdos de su propia infancia.

Vida personal

Miyazaki se casó con la animadora Akemi Ōta en octubre de 1965; los dos se conocieron cuando eran colegas en Toei Animation. La pareja tiene dos hijos: Goro, nacido en enero de 1967, y Keisuke, nacido en abril de 1969. Miyazaki sintió que convertirse en padre lo cambió, mientras trataba de producir un trabajo que agradara a sus hijos. Miyazaki inicialmente cumplió una promesa a su esposa de que ambos continuarían trabajando después del nacimiento de Goro, dejándolo en el preescolar por el día; sin embargo, al ver el agotamiento de Goro caminando a casa un día, Miyazaki decidió que no podían continuar y su esposa se quedó en casa para criar a sus hijos. La dedicación de Miyazaki a su trabajo dañó la relación con sus hijos, ya que a menudo estaba ausente. Goro observó los trabajos de su padre en un intento de "comprenderlo", ya que los dos, raras veces hablaban. Miyazaki dijo que *"trató de ser un buen padre, pero al final no fui un buen padre"*. Durante la producción de *Tales from Earthsea* en 2006, Goro dijo que su padre *"obtiene cero puntos como padre, pero puntos máximos como director de películas animadas".*

Goro trabajó en una firma de diseño de paisajes antes de comenzar a trabajar en el Museo Ghibli; diseñó el jardín en su azotea y eventualmente se convirtió en su curador. Keisuke estudió silvicultura en la Universidad de Shinshu y trabaja como artista de la madera; diseñó un grabado en madera que aparece en *Whisper of the Heart*. La sobrina de Miyazaki, Mei Okuyama, quien fue la inspiración detrás del personaje Mei en *Mi vecino Totoro*, está casada con el artista de animación Daisuke Tsutsumi.

Legado

Miyazaki fue descrito como el *"padrino de la animación en Japón"* por Tessa Wong de la BBC en 2016, citando su artesanía y humanidad, los temas de sus películas y su inspiración para artistas más jóvenes. Courtney Lanning de *Arkansas Democrat-Gazette* lo nombró uno de los mejores animadores del mundo, comparándolo con Osamu Tezuka y Walt Disney. Swapnil Dhruv Bose de *Far Out Magazine* escribió que el trabajo de Miyazaki *"ha dado forma no solo al futuro de la animación sino también al cine en general*", y que ayudó a *"generación tras generación de jóvenes espectadores a observar la magia que existe en lo mundano"*. Richard James Havis de *South China Morning Post* lo llamó un *"genio... que establece estándares exigentes para sí mismo, sus compañeros y el personal del estudio"*. Toussaint Egan de Paste describió a Miyazaki como *"uno de los grandes autores del anime"*, cuyas *"historias de una visión temática tan singular y una estética inconfundible"* capturaron a los espectadores que de otro modo no estarían familiarizados con el anime. Miyazaki se convirtió en el tema de una exhibición en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles en 2021, con más de 400 objetos de sus películas.

Miyazaki ha sido citado con frecuencia como inspiración para numerosos animadores, directores y escritores de todo el mundo, incluidos Wes Anderson, James Cameron, Dean DeBlois, Guillermo del Toro, Pete Docter, Mamoru Hosoda, Bong Joon-Ho, Glen Keane, Travis Knight, John Lasseter, Nick Park, Henry Selick, Makoto Shinkai, y Steven Spielberg. Keane dijo que Miyazaki es una *"gran influencia"* en Walt Disney Animation Studios y ha sido "parte de nuestra herencia" desde *The Rescuers Down Under* (1990). La era del Renacimiento de Disney también fue impulsada por la competencia con el desarrollo de las películas de Miyazaki. Los artistas de Pixar y Aardman Studios firmaron un tributo que decía: *"¡Eres nuestra inspiración, Miyazaki-san!"*. También ha sido citado como inspiración para diseñadores de videojuegos, incluidos Shigeru Miyamoto y Hironobu Sakaguchi, así como la serie de televisión *Avatar: The Last Airbender*, y el videojuego *Ori and the Blind Forest* (2015).

Filmografía

Primeros trabajos

Trabajo	Año	Formato	Rol
Chico lobo ken	1963	Series de TV	Animación intermedia, dirección de Isao Takahata y Sadao Tsukioka
Marcha del perrito		Largometraje	Animación intermedia, dirección de Akira Daikubara
Shonen Ninja Kaze no Fujimaru	1964	Series de TV	Animación intermedia y clave, dirección de Daisaku Shirakawa y Kimio Yabuki
Los viajes de Gulliver más allá de la luna	1965	Largometraje	Animación intermedia, dirección de Masao Kuroda y Sane Yamamoto
Sally la bruja	1966	Series de TV	Animación clave, dirección de Toshio Katsuta e Hiroshi Ikeda
La Gran Aventura de Horus, Príncipe del Sol	1968	Largometraje	Animación clave, guiones gráficos, diseño de escena, dirección de Isao Takahata
El maravilloso mundo del gato con botas	1969	Largometraje	Animación clave, guiones gráficos, diseño; dirección de Kimio Yabuki
Moomin		Series de TV	Animación clave; dirección de Masaaki Osumi, Noboru Ishiguro, Satoshi Dezaki, Ryosuke Takahashi y Rintaro

Barco fantasma volador		Largometraje	Animación clave, guiones gráficos, diseño; dirección de Hiroshi Ikeda
Isla del tesoro animal	1971	Largometraje	Consultor de historia, animación clave, guiones gráficos, diseño de escena; dirección de Hiroshi Ikeda
Ali baba y los cuarenta ladrones		Largometraje	Organizador, animación clave, guiones gráficos; dirección de Hiroshi Shidara
Lupin III Parte I		Series de TV	Codirección, con Isao Takahata
El sol de yuki	1972	Piloto de una serie de televisión nunca realizada	Dirección
¡Panda! ¡Vamos, Panda!		Cortometraje	Concepto, guión, guiones gráficos, diseño de escena, animación clave; dirección de Isao Takahata
¡Panda! ¡Vamos, Panda! El circo de los días lluviosos	1973	Cortometraje	Guión, guiones gráficos, diseño de escena, diseño de arte, animación clave; dirección de Isao Takahata
Heidi, niña de los Alpes	1974	Series de TV	Diseño y maquetación de escenarios; dirección de Isao Takahata
3000 leguas en busca de la madre	1976	Series de TV	Diseño y maquetación de escenarios; dirección de Isao Takahata
Conan el niño del futuro	1978	Series de TV	Dirección
Ana de las Tejas Verdes	1979	Serie de televisión (episodios 1 a 15)	Diseño y maquetación de escenarios; dirección de Isao Takahata
Lupin III Parte II	1980	Serie de televisión (2 episodios)	Dirección; bajo el seudónimo de "Tsutomu Teruki"
Aventura espacial Cobra: La película	1982	Largometraje	Animación clave
Sherlock Hound	1984	Serie de televisión (6 episodios)	Dirección
Nadia: El secreto del agua azul	1990	Series de TV	Escritor

Trabajos posteriores

Año	Título	Director	Escritor	Productor
1979	El Castillo de Cagliostro	Sí	Sí	
1984	Nausicaä del Valle del Viento	Sí	Sí	
1986	Castillo en el cielo	Sí	Sí	
1988	Mi vecino Totoro	Sí	Sí	
1989	Servicio de entrega de Kiki	Sí	Sí	Sí
1992	Porco rosso	Sí	Sí	
1997	La princesa Mononoke	Sí	Sí	
2001	Hecho desaparecer	Sí	Sí	
2004	El castillo ambulante de Howl	Sí	Sí	
2008	Ponyo	Sí	Sí	
2013	El viento aumenta	Sí	Sí	
2023	¿Como vives?	Sí	Sí	

Cortometrajes

Año	Título	Director	Escritor	Productor
2001	caza de ballenas	Sí	Sí	
2002	El gran día de Koro	Sí	Sí	
	Máquinas voladoras imaginarias	Sí	Sí	
2003	Mei y el gato-bus	Sí	Sí	
2006	Mon Mon la araña de agua	Sí	Sí	Sí
	Buscar casa	Sí	Sí	Sí
	El día que compré una estrella	Sí	Sí	
2010	Mr. Dough y la Princesa Huevo	Sí	Sí	
2018	Boro la oruga	Sí	Sí	

Premios

Premio	Año	Categoría	Resultado
Premio de Cine Mainichi	1979	Premio Ōfuji Noburō	Ganador

Nausicaä del Valle del Viento

Nausicaä of the Valley of the Wind se estrenó el 11 de marzo de 1984. Recaudó 1.480 millones de yenes en taquilla y obtuvo 742 millones de yenes adicionales en ingresos por distribución.

Premio	Año	Categoría	Resultado
Gran Premio de Anime	1984	Mejor animé	Ganador
Premios Kinema Junpo	1984	Premio Readers' Choice - Mejor película	Ganador
		Premio al director de cine japonés	Ganador
Festival de anime japonés	1984	Gran Premio de Animación	Ganador
Premio de Cine Mainichi	1984	Premio Ōfuji Noburō	Ganador
Premios Zenkoku Eiren	1984	Mejor película japonesa	Ganador

Laputa: Castillo en el cielo

Laputa: Castle in the Sky se estrenó el 2 de agosto de 1986. Fue la película de animación más taquillera del año en Japón.

Premio	Año	Categoría	Resultado
Gran Premio de Anime	1986	Mejor animé	Ganador
Eiga Geijyutsu	1986	La mejor película	Ganador
Premios Kinema Junpo	1986	Premio Readers' Choice - Mejor película	Subcampeón
Premio de Cine Mainichi	1986	Premio Ōfuji Noburō	Ganador

Mi vecino Totoro

My Neighbor Totoro se estrenó el 16 de abril de 1988. Si bien no tuvo éxito comercial en la taquilla, la comercialización tuvo éxito y recibió elogios de la crítica.

Premio	Año	Categoría	Resultado
Premio de la Academia de Japón	1989	Mejor Fotografía	Ganador
Premios Kinema Junpo	1989	La mejor película del año	Ganador
		Premio Readers' Choice - Mejor película japonesa	Ganador
Premio de Cine Mainichi	1989	La mejor película	Ganador
		Premio Ōfuji Noburō	Ganador
Premios Cinta Azul	1989	Premio especial	Ganador

Kiki's delivery service

Kiki's Delivery Service se estrenó el 2 de julio de 1989. Ganó 2.150 millones de yenes en taquilla y fue la película más taquillera de Japón en 1989.

Premio	Año	Categoría	Resultado
Gran Premio de Anime	1990	Mejor animé	Ganador
El Premio Erandole	1990	Premio especial	Ganador
Premios brutos de oro	1990	Mejor película japonesa	Ganador
Premio de la Academia de Japón	1990	Premio especial	Ganador
Agencia Japonesa de Asuntos Culturales	1990	La mejor película	Ganador
Premio de la Asociación de Cine de Japón	1990	La mejor película	Ganador
		Mejor director	Ganador
Premios Kinema Junpo	1990	Premio Readers' Choice - Mejor película japonesa del año	Ganador
Premio de Cine Mainichi	1990	Mejor película de animación	Ganador
The Movie's day	1990	Premio al Logro Especial	Ganador
Honor Cultural Metropolitano de Tokio	1990	La mejor película	Ganador

Porco Rosso

Porco Rosso se estrenó el 18 de julio de 1992. La película fue un éxito comercial y de crítica y siguió siendo la película animada más taquillera en Japón durante varios años.

Premio	Año	Categoría	Resultado
Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy	1993	La mejor película	Ganador
Premio de Cine Mainichi	1993	Mejor película de animación	Ganador

La Princesa Mononoke

Princess Mononoke se estrenó el 12 de julio de 1997. Tuvo un éxito crítico y comercial, ganó un total nacional de 14 mil millones de yenes (148 millones de dólares), y se convirtió en la película más taquillera en Japón durante varios meses. Tras su lanzamiento en los mercados occidentales, no tuvo mucho éxito en la taquilla, recaudando alrededor de 3 millones de dólares.

Premio	Año	Categoría	Resultado
Agencia de Asuntos Culturales	1997	Premio a la excelente película	Ganador
Asahi Mejor Diez Festival de Cine	1997	Mejor película japonesa	Ganador
		Premio a la elección de los lectores	Ganador
Premio de entretenimiento digital Asahi	1997	Premio de la División de Teatro	Ganador
La Asociación de Grupos de Visualización de Películas	1997	Mejor película japonesa	Ganador
Los premios Elandore	1997	Premio especial	Ganador
Premio Fumiko Yamaji	1997	Premio Cultura	Ganador
Premios brutos de oro	1997	Gran Premio	Ganador
		Premio al Logro Especial	Ganador
Premio de Cine Hochi	1997	Premio especial	Ganador
Festival de artes mediáticas de Japón	1997	Gran Premio de Animación	Ganador
Premio de Arte Mainichi	1997	Premio de la película	Ganador
Premio especial MMCA	1997	Gran Premio Multimedia 1997	Ganador
The Movie's Today	1997	Premio al Logro Especial	Ganador
Nihon Keizai Shimbun	1997	Premio a la Excelencia	Ganador
		Premios Nikkei a la excelencia en productos y servicios	Ganador
Premio Nikkan al Cine Deportivo	1997	Mejor director	Ganador
		Premio Yujiro Ishihara	Ganador
Festival de Cine de Osaka	1997	Premio especial	Ganador
Festival de Cine de Takasaki	1997	Mejor director	Ganador
Premio al cine deportivo de Tokio	1997	Mejor director	Ganador
Premios Cinta Azul	1998	Premio especial	Ganador
Premio de la Academia de Japón	1998	Imagen del año	Ganador
Premios Kinema Junpo	1998	Premio Readers' Choice - Mejor película	Ganador
		Premio Critics' Choice - Mejor película	Subcampeón
		Premio Readers' Choice - Mejor director	Ganador
Premio de Cine Mainichi	1998	Mejor película de animación	Ganador
		La mejor película	Ganador
		Premio Readers' Choice - Mejor película	Ganador
Premio Annie	2000	Logro individual sobresaliente por dirigir en una producción de	Nominado

Premio	Año	Categoría	Resultado
		largometraje animado	
Premio Nebulosa	2001	mejor guion	Nominado

El viaje de Chihiro

Spirited Away fue lanzado el 20 de julio de 2001; recibió elogios de la crítica y se considera una de las mejores películas de la década de 2000. La película también fue un éxito comercial, ganando 30,4 mil millones de yenes (289,1 millones de dólares) en la taquilla. Es la película más taquillera de Japón.

Premio	Año	Categoría	Resultado
Festival Internacional de Cine de Berlín	2002	Oso dorado	Ganador
Premios Cinta Azul	2002	La mejor película	Ganador
Premio Nikkan al Cine Deportivo	2002	La mejor película	Ganador
Círculo de Críticos de Cine de Nueva York	2002	Mejor película animada	Ganador
Críticos de cine de Nueva York en línea	2002	Mejor largometraje animado	Ganador
Premios de la Sociedad de Críticos de Cine de Boston	2002	Mención especial	Ganador
Junta Nacional de Revisión de Películas	2002	Mejor largometraje animado	Ganador
Festival Cinekid	2002	Premio de Cine Cinekid	Ganador
Festival Internacional de Cine de Durban	2002	La mejor película	Ganador
Premios del Cine Europeo	2002	Premio Internacional de Pantalla	Nominado
Premios Kinema Junpo	2002	Premio Readers' Choice - Mejor película	Ganador
Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles	2002	Premio LAFCA	Ganador
Premios de cine Mainichi	2002	Mejor película de animación	Ganador
		Mejor director	Ganador
		La mejor película	Ganador
		Premio Readers' Choice - Mejor película	Ganador
Festival Internacional de Cine de San Francisco	2002	Premio del Público - Mejor Largometraje Narrativo	Ganador
Festival de Cine de Sitges	2002	Mención especial	Ganador
		La mejor película	Nominado
Premio de Anime de Tokio	2002	Gran Premio	Ganador
		Mejor director	Ganador
Premio de la Academia de Japón	2002	Imagen del año	Ganador
Festival de artes mediáticas de Japón	2002	Gran Premio de Animación	Ganador
Premio de Cine de Hong Kong	2002	Mejor película asiática	Ganador
Premio de la Academia	2003	Mejor largometraje animado	Ganador
Premios a la elección de los críticos	2003	Mejor largometraje animado	Ganador
Premio de la Sociedad de Críticos de	2003	Mejor película animada	Ganador

Premio	Año	Categoría	Resultado
Cine en Línea		Mejor película en lengua extranjera	Nominado
Premios del Cine Independiente Británico	2003	Mejor Película Independiente Extranjera	Nominado
Premio Saturno	2003	Mejor escritura	Nominado
Círculo de Críticos de Cine de Australia	2003	Mejor película en lengua extranjera	Ganador
Asociación de Críticos de Cine de Chicago	2003	Mejor película en lengua extranjera	Nominado
Premios Satélite	2003	Mejor largometraje animado o de medios mixtos	Ganador
Premio de la Sociedad de Críticos de Cine de Phoenix	2003	Mejor película animada	Ganador
Premio del Gremio Internacional de Terror	2003	Mejor película	Nominado
Círculo de Críticos de Cine de Florida	2003	Mejor película animada	Ganador
Asociación de Críticos de Cine de Dallas-Fort Worth	2003	Mejor película animada	Ganador
Festival de Cine Fantástico de Ámsterdam	2003	Premio Grito de Plata	Ganador
Premio Annie	2003	Mejor largometraje animado	Ganador
		Dirección en una producción de largometraje animado	Ganador
		Escritura sobresaliente en una producción de largometraje animado	Ganador
Festival de Cine de Cambridge	2003	Premio del público - Mejor película	Ganador
Premios Círculo de Escritores de Cine, España	2003	Mejor película extranjera	Ganador
Premio César	2003	Mejor película extranjera	Nominado
Premio Hugo	2003	Mejor presentación dramática - Versión larga	Nominado
Asociación de Críticos de Cine de Radiodifusión	2003	Mejor largometraje animado	Ganador
Asociación Argentina de Críticos de Cine	2004	Premio Cóndor de Plata a la Mejor Película Extranjera	Nominado
Premios de Cine de la Academia Británica	2004	Mejor película no en idioma inglés	Nominado
Premios de Cine del Círculo de Críticos de Londres	2004	Película en lengua extranjera del año	Nominado
Premio Nebulosa	2004	Mejor guion	Nominado

El castillo ambulante de Howl

Howl's Moving Castle se estrenó el 20 de noviembre de 2004 y recibió elogios generalizados de la crítica. En Japón, la película recaudó un récord de 14,5 millones de dólares en su primera semana de estreno. Sigue siendo una de las películas más taquilleras de Japón, con una recaudación mundial de más de 19,3 mil millones de yenes.

Premio	Año	Categoría	Resultado
Festival de artes mediáticas de Japón	2004	Premio a la Excelencia en Animación	Ganador
Festival de Cine Mavi	2004	Premio del Público	Ganador
Festival de Cine de Sitges	2004	Premio del Público - Mejor Largometraje	Ganador
		La mejor película	Nominado
Festival de Cine de Venecia	2004	Osella de Oro por Contribución Técnica Sobresaliente	Ganador
		Leon de Oro	Nominado
Premios de cine de hollywood	2005	Animación del año	Ganador
Premios de cine Mainichi	2005	Premio Readers' Choice - Mejor película	Ganador
Premio de Anime de Tokio	2005	Animación del año	Ganador
		Mejor director	Ganador
Premios Satélite	2005	Mejor largometraje animado o de medios mixtos	Nominado
Premio de la Sociedad de Críticos de Cine de San Diego	2005	Mejor película animada	Ganador
Festival Internacional de Cine de Seattle	2005	Premio Golden Space Needle	Subcampeón
Círculo de Críticos de Cine de Nueva York	2005	Mejor película animada	Ganador
Premio de la Academia	2006	Mejor largometraje animado	Nominado
Premio Annie	2006	Dirección en una producción de largometrajes	Nominado
		Escritura sobresaliente en una producción de largometrajes	Nominado
Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Difusión	2006	Mejor largometraje animado	Nominado
Premios de la Sociedad de Críticos de Cine en Línea	2006	Mejor largometraje animado	Nominado
Premio Saturno	2006	Mejor película animada	Nominado
Premios de la película MTV Rusia	2006	Mejor caricatura	Nominado
Premio de Cine de Hong Kong	2006	Mejor película asiática	Nominado
Premio Nebulosa	2007	Mejor guion	Ganador

Ponyo

Ponyo se estrenó el 19 de julio de 2008. La película también fue un éxito comercial, recaudó 10.000 millones de yenes (93,2 millones de dólares estadounidenses) en su primer mes y 15.500 millones de yenes a finales de 2008, lo que la sitúa entre las películas más taquilleras.

Premio	Año	Categoría	Resultado
Festival de Cine de Venecia	2008	Premio Digital del Festival de Cine del Futuro	Mención especial
		Premio Fundación Mimmo Rotella	Ganador
		Leon de Oro	Nominado
Premios de cine asiático	2009	Mejor director	Nominado
Premios de la Asociación de Críticos de Cine de Chicago	2009	Mejor largometraje animado	Nominado
Premio de la Academia de Japón	2009	Animación del año	Ganador
Premios de la Sociedad de Críticos de Cine en Línea	2010	Mejor largometraje animado	Nominado
Asociación de Críticos de Cine del Área de Washington DC	2009	Mejor largometraje animado	Nominado
Premio de Anime de Tokio	2009	Mejor largometraje nacional	Ganador
		Mejor director	Ganador
		Mejor historia original	Ganador
		Animación del año	Ganador
Premio de Cine de Hong Kong	2010	Mejor película asiática	Nominado
Premio Annie	2010	Dirección en una producción de largometrajes	Nominado

El viento se levanta

The Wind Rises se estrenó el 20 de julio de 2013, y recibió elogios de la crítica. También fue un éxito comercial, recaudando 11,6 mil millones de yenes (110 millones de dólares) en la taquilla japonesa, convirtiéndose en la película más taquillera de Japón en 2013.

Premio	Año	Categoría	Resultado
Premios EDA	2013	Mejor largometraje animado	Ganador
Premio Annie	2013	Mejor largometraje animado	Nominado
		Escribir en una producción de largometraje animado	Ganador
Premios de la pantalla de Asia Pacífico	2013	Mejor largometraje de animación	Nominado
Asociación de Críticos de Cine en Línea de Boston	2013	Mejor película animada	Ganador
Sociedad de Críticos de Cine de Boston	2013	Mejor película animada	Ganador
Asociación de Críticos de Cine de Chicago	2013	Mejor película en lengua extranjera	Nominado
		Mejor largometraje animado	Ganador
Premio a la película de la crítica	2013	Mejor largometraje animado	Nominado
Asociación de Críticos de Cine de Dallas-Fort Worth	2013	Mejor película en lengua extranjera	Nominado
Premio Globo de Oro	2013	Mejor película en lengua extranjera	Nominado

Premio	Año	Categoría	Resultado
Premio de la Academia de Japón	2013	Animación del año	Ganador
Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles	2013	Mejor película animada	Subcampeón
Junta Nacional de Revisión	2013	Mejor película animada	Ganador
Círculo de Críticos de Cine de Nueva York	2013	Mejor película animada	Ganador
Críticos de cine de Nueva York en línea	2013	Mejor largometraje animado	Ganador
Sociedad de Críticos de Cine en Línea	2013	Mejor largometraje animado	Ganador
		Mejor imagen	Nominado
		Mejor director	Nominado
		Mejor película en lengua extranjera	Nominado
		Mejor Guión Adaptado	Nominado
Sociedad de Críticos de Cine de Phoenix	2013	Mejor película animada	Nominado
Círculo de Críticos de Cine de San Francisco	2013	Mejor largometraje animado	Nominado
Premios Satélite	2013	Mejor largometraje animado o de medios mixtos	Ganador
Asociación de Críticos de Cine de St. Louis	2013	Mejor película animada	Subcampeón
Festival de Cine de Venecia	2013	Leon de Oro	Nominado
Asociación de Críticos de Cine del Área de Washington DC	2013	Mejor largometraje animado	Nominado
premios de la Academia	2014	Mejor largometraje animado	Nominado

Otras obras

Premio	Año	Categoría	Trabajo	Resultado
Premio Annie	1998	Premio Winsor McCay	—	Ganador
Premio de Cine Mainichi	2002	Premio Ōfuji Noburō	Caza de ballenas	Ganador
Festival Internacional de Cine de Venecia	2005	León de Oro a la Trayectoria	—	Ganador
Comic-Con Internacional	2009	Premio tintero	—	Ganador
Persona de Mérito Cultural	2012	Persona de Mérito Cultural	—	Ganador
Premio Annie	2013	Escribir en una producción de largometraje animado	La colina de las amapolas	Nominado
Premios de los gobernadores	2014	Premio Honorífico de la Academia	—	Ganador
Premios Mundiales de Fantasía	2019	Logro de vida	—	Ganador

12. Hiroshi Teshigahara

Hiroshi Teshigahara (勅使河原宏, Teshigahara Hiroshi, 28 de enero de 1927 - 14 de abril de 2001) fue un cineasta y artista de vanguardia japonés de la era de la Nueva Ola japonesa. Es mejor conocido por la película de 1964 Woman in the Dunes. También es conocido por dirigir otros títulos como The Face of Another (1966), Natsu No Heitai (Summer Soldiers, 1972) y Pitfall (1962), que fue el debut como director de Teshigahara. Ha sido llamado *"uno de los directores japoneses más aclamados de todos los tiempos"*. Teshigahara es la primera persona de ascendencia asiática nominada para el Premio de la Academia al Mejor Director, logrando esto en 1964 por su trabajo en Woman in the Dunes. Además de cineasta, Teshigahara también practicó otras artes, como la caligrafía, la cerámica, la pintura, la ópera y el ikebana.

Teshigahara nació en Tokio, hijo de Sōfu Teshigahara, fundador y gran maestro de la escuela Sōgetsu-ryū de ikebana. Se graduó en 1950 en la Universidad Nacional de Bellas Artes y Música de Tokio y comenzó a trabajar en cine documental. Dirigió su primer largometraje, Pitfall (1962), en colaboración con el autor Kōbō Abe y el músico Toru Takemitsu. La película ganó el premio NHK New Director y, durante la década de 1960, continuó colaborando en películas con Abe y Takemitsu mientras perseguía su interés por el ikebana y la escultura a nivel profesional.

Hiroshi Teshigahara (derecha) y Toshiko Kobayashi (izquierda) de la edición de agosto de Taoyuan Shobo's Novel Club (1956)

En 1965, la película de Teshigahara/Abe Woman in the Dunes (1964) fue nominada a un Premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera y ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Cannes. Aunque la versión original del director de Woman in the Dunes fue de 147 minutos, la redujo a 124 minutos cuando fue invitado al Festival de Cine de Cannes. En 1972, trabajó con el investigador y traductor japonés John Nathan para hacer Summer Soldiers, una película ambientada durante la guerra de Vietnam sobre desertores estadounidenses que vivían al margen de la sociedad japonesa.

Desde mediados de la década de 1970 en adelante, trabajó con menos frecuencia en largometrajes, ya que se concentró más en documentales, exhibiciones y la Escuela Sogetsu y se convirtió en gran maestro de la escuela en 1980.

En 1980, después de la muerte de su padre, Teshigahara se convirtió en la tercera generación de Iemoto de la Escuela Sogetsu, utilizando bambú en sus exposiciones individuales a gran escala en varios museos conocidos, incluido el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Seúl, Corea (1989), Palazzo Reale en Milán, Italia (1995), y el Kennedy Center en Washington, DC (1996), entre otras sedes. En Japón, Teshigahara exhibió sus instalaciones de arte en todo el país, incluido el Museo de Arte Contemporáneo Gen-Ichiro Inokuma en Marugame e Hiroshima. En la década de 1990, impulsó la forma de arte de renka, que es una serie de Ikebana improvisados organizados por varios artistas. Teshigahara también participó en la caligrafía de cerámica y el arte de instalación.

A lo largo de su carrera, Teshigahara también se involucró en la dirección escénica y artística, tanto a nivel nacional como internacional. Ha dirigido representaciones como la ópera Turandot (Lyon, Francia, 1992; Ginebra, Suiza, 1996) y la obra Noh original Susanoh (Festival de Teatro de Avignon, 1994), Sloka de Chandralekha Dance Company (1999) y danza original al aire libre, Susano Iden (1991).

Póster de 'La mujer de arena' (1964)

Teshigahara murió a la edad de 74 años el 14 de abril de 2001 en su ciudad natal, Tokio, Japón.

En el primer aniversario de su muerte, el 14 de abril de 2002, se lanzó en Japón una caja de DVD que contenía su trabajo más conocido en conmemoración.

Filmografía

- Hokusai (北斎, 1953)
- 12 Photographers (十二人の寫真家) 1955
- Ikebana (いけばな, 1957) – director and screenplay
- (有楽町 O 番地, 1958) – screenplay
- Tokyo 1958 (東京 1958, 1958)
- (海は生きている, 1958) – art
- José Torres (ホゼー・トレス, 1959) – director and shooting
- Pitfall (おとし穴, 1962) – director
- Sculptures by Sofu-Vita (いのち —蒼風の彫刻, 1962)
- Woman in the Dunes (砂の女, 1964)
- White Morning (白い朝, 1965)
- Jose Torres Part II (ホゼー・トレス Part II, 1965)
- The Face of Another (他人の顔, Tanin no Kao, 1966)
- Bakusō (爆走, 1966)
- (インディレース　爆走, 1967)
- The Man Without a Map (燃えつきた地図, Moetsukita Chizu, 1968) aka The Ruined Map (燃えつきた地図) 240 Hours in One Day (1 日 240 時間, 1970)
- Summer Soldiers (サマー・ソルジャー, 1972)
- Warera no Shuyaku (われらの主役, 1977)
- Shin Zatōichi – Episode: Journey of Rainbows (新座頭市「虹の旅」, 1978)
- Shin Zatōichi – Episode: Journey of Dreams (新座頭市「夢の旅」, 1978)

- Sculpture Mouvante – Jean Tinguely (動く彫刻ジャン·ティンゲリー, 1981)
- Antoni Gaudi (アントニー・ガウディー, 1984)
- Rikyu (利休, 1989) Princess Goh (豪姫, 1992) aka Basara – The Princess Goh

Instantánea de 'El obstáculo' (1962)

13. Masaki Kobayashi

Masaki Kobayashi (小林正樹, Kobayashi Masaki, 14 de febrero de 1916 - 4 de octubre de 1996) fue un director de cine y guionista japonés, más conocido por la trilogía épica La condición humana (1959-1961), las películas de samuráis Harakiri (1962) y Samurai Rebellion (1967) y la antología de terror Kwaidan (1964). Senses of Cinema lo describió como *"uno de los mejores representantes de la sociedad japonesa en las décadas de 1950 y 1960".*

Primeros años

Kobayashi nació en Otaru, entonces un pequeño puerto en la isla de Hokkaido, hijo de un empleado de la empresa. Era primo segundo de la actriz y directora Kinuyo Tanaka. En 1933 ingresó en la Universidad de Waseda en Tokio, donde estudió arte y filosofía de Asia oriental. Se embarcó en una carrera cinematográfica en 1941 como aprendiz de director en los Estudios Shochiku, pero fue reclutado por el Ejército Imperial Japonés en enero de 1942 y enviado a Manchuria.

Kobayashi se consideraba a sí mismo pacifista y socialista, y se resistió al negarse a ascender a un rango superior al privado. En 1944 fue trasladado a Miyakojima en las Islas Ryuku, y fue hecho prisionero cerca del final de la guerra. Luego pasó un año en un campo de detención en Okinawa. Tras su estreno, en 1946, volvió a Shochiku como ayudante del director Keisuke Kinoshita.

'La juventud de mi hijo' (1952)

Películas

El debut como director de Kobayashi fue en 1952 con Musuko no Seishun (La juventud de mi hijo).

De 1959 a 1961, Kobayashi dirigió The Human Condition (1959-1961), una trilogía sobre los efectos de la Segunda Guerra Mundial en un pacifista y socialista japonés. La duración total de las películas es de casi diez horas, lo que la convierte en una de las películas de ficción más largas jamás realizadas para su estreno en cines.

En 1962 dirigió Harakiri, que ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes de 1963.

En 1964, Kobayashi hizo Kwaidan (1964), su primera película en color, una colección de cuatro historias de fantasmas extraídas de libros de Lafcadio Hearn. Kwaidan ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Cannes de 1965, y recibió una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera.

En 1968, Akira Kurosawa, Keisuke Kinoshita, Kon Ichikawa y Kobayashi fundaron el grupo de directores Shiki no kai - The Four Horsemen Club, en un intento de crear películas para las generaciones más jóvenes.

En 1969, fue miembro del jurado en el 19º Festival Internacional de Cine de Berlín.

También fue candidato para dirigir las secuencias japonesas de Tora! Torá! Torá! después de que Akira Kurosawa dejara la película. Pero en su lugar se eligieron Kinji Fukasaku y Toshio Masuda.

Uno de sus grandes proyectos fue una película sobre la novela de Yasushi Inoue sobre la China budista, Tun Huang, que nunca se concretó.

'Sinceridad' (1953)

Filmografía

Nº	Título en inglés	Año	Título original
1.	Youth of the Son	1952	Musuko no seishun
2.	Sincere Heart (also known as Sincerity)	1953	Magokoro
3.	Three Loves	1954	Mittsu no ai
4.	Somewhere Under The Broad Sky	1954	Kono hiroi sora no dokoka ni
5.	Beautiful Days	1955	Uruwashiki saigetsu
6.	The Thick-Walled Room	1956	Kabe atsuki heya
7.	Fountainhead (also known as The Spring)	1956	Izumi
8.	I Will Buy You	1956	Anata kaimasu
9.	Black River	1957	Kuroi kawa
10.	The Human Condition Film Series: 1. No Greater Love 2. Road to Eternity 3. A Soldier's Prayer	1959 1959 1961	Ningen no jōken
11.	The Inheritance	1962	Karami-ai
12.	Harakiri	1962	Seppuku
13.	Kwaidan	1964	Kaidan
14.	Samurai Rebellion	1967	Jōi-uchi: Hairyō-tsuma shimatsu
15.	Hymn to a Tired Man	1968	Nihon no seishun
16.	Inn of Evil	1971	Inōchi bō ni furō
17.	The Fossil	1972	Kaseki
18.	Growing Autumn	1979	Moeruaki
19.	Tokyo Trial	1983	Tōkyō Saiban
20.	Family Without a Dinner Table (also known as The Empty Table)	1985	Shokutaku no Nai Ie

Como director asistente

Nº	Título en inglés	Año	Título original
1.	The Portrait	1948	Shōzō
2.	Apostasy	1948	Hakai
3.	The Yotsuda-Phantom (uncredited)	1949	Shinshaku Yotsuya kaidan
4.	Broken Drum	1949	Yabure daiko
5.	Carmen Comes Home	1951	Karumen kokyō ni kaeru
6.	Fireworks Over the Sea	1951	Umi no hanabi

'Fuente' (1956)

14. Shohei Imamura

Shōhei Imamura (今村昌平, Imamura Shōhei, 15 de septiembre de 1926 - 30 de mayo de 2006) fue un director de cine japonés. Su principal interés como cineasta radica en la representación de los estratos más bajos de la sociedad japonesa. Una figura clave en la Nueva Ola japonesa, que continuó trabajando en el siglo XXI, Imamura es el único director de Japón en ganar dos premios Palme d'Or.

Primeros años

Imamura nació en la familia de un médico de clase media alta en Tokio en 1926. Durante un corto tiempo después del final de la guerra, Imamura participó en el mercado negro vendiendo cigarrillos y licor. Estudió historia occidental en la Universidad de Waseda, pero pasó más tiempo participando en actividades teatrales y políticas. Citó una visualización de Rashomon de Akira Kurosawa en 1950 como una de sus primeras inspiraciones, y dijo que lo vio como una indicación de la nueva libertad de expresión posible en Japón en la era de la posguerra.

Después de graduarse de Waseda en 1951, Imamura comenzó su carrera cinematográfica trabajando como asistente de Yasujirō Ozu en los estudios Shochiku en películas como Early Summer y Tokyo Story. Imamura se sentía incómodo con la "visión de postal" (Nigel Kendall) con la que Ozu retrataba a la sociedad japonesa, así como con su rígida dirección de actores, aunque luego admitió que se benefició de su aprendizaje para Ozu en términos de adquirir conocimientos técnicos. Si bien las películas de Imamura iban a tener un estilo bastante diferente al de Ozu, Imamura, como Ozu, se centraría en lo que él veía como elementos particularmente japoneses de la sociedad en sus películas. *"Siempre quise hacer preguntas sobre los japoneses, porque son las únicas personas a las que estoy calificado para describir",* dijo. Expresó su sorpresa de que sus películas fueran apreciadas en el extranjero, incluso dudando de que pudieran ser entendidas.

'Los pornógrafos' (1966)

Director de estudio

Imamura dejó Shochiku en 1954 para unirse a los estudios Nikkatsu. Allí trabajó como ayudante de dirección de Yūzō Kawashima, con quien compartía el interés por el Japón "real" con sus protagonistas "incivilizados", amorales, en oposición a la versión "oficial" (Donald Richie). También coescribió el guión de Sun in the Last Days of the Shogunate de Kawashima, y mucho más tarde editó un libro sobre Kawashima, titulado Sayonara dake ga jinsei da.

En 1958, Imamura hizo su debut como director en Nikkatsu, Stolen Desire, sobre una compañía de teatro itinerante que combina kabuki con striptease, una película que "característicamente encuentra algo de vitalidad en la vulgaridad" (Jonathan Rosenbaum). Continuó dirigiendo películas que el estudio le había asignado, incluyendo Nishi Ginza Station, una comedia basada en una canción pop de Frankie Nagai, y la comedia negra Endless Desire. My Second Brother, una *"película inusualmente tierna"* (Alexander Jacoby), retrata a una comunidad de zainichi en un pueblo minero pobre.

Su sátira de 1961 Pigs and Battleships, de la que Imamura dijo más tarde que era el tipo de película que siempre había querido hacer, mostraba intercambios en el mercado negro entre el ejército estadounidense y el inframundo local en Yokosuka. Debido a la naturaleza controvertida de la película y al exceso de tiempo y costos de producción

de Imamura, Nikkatsu no permitió que Imamura dirigiera otro proyecto durante dos años, lo que lo obligó a concentrarse en la escritura de guiones. Siguió esta pausa con The Insect Woman de 1963, que se mostró en competencia en el Festival Internacional de Cine de Berlín, y Unholy Desire de 1964. Las tres películas presentaban protagonistas femeninas que eran sobrevivientes, perseverantes a pesar de las desgracias. A Imamura no le gustaban las mujeres abnegadas retratadas en películas como La vida de Oharu de Kenji Mizoguchi y Nubes flotantes de Mikio Naruse, argumentando que *"en realidad no existen... Mis heroínas son fieles a la realidad"*.

Cineasta independiente

En 1965, Imamura estableció su propia productora, Imamura Productions. Su primer largometraje independiente fue una adaptación libre de una novela de Akiyuki Nosaka, The Pornographers (1966), que hoy en día está considerada como una de sus películas más conocidas en Occidente. En 1967, siguió con el pseudo-documental A Man Vanishes, que, mientras seguía a una mujer que buscaba a su prometido desaparecido, difuminaba cada vez más la línea entre la no ficción y la ficción. Su película de 1968 Profound Desires of the Gods investigó el choque entre las sociedades modernas y tradicionales en una isla del sur de Japón. Uno de los proyectos más ambiciosos y costosos de Imamura, el bajo desempeño de taquilla de esta película lo llevó a retirarse a producciones más pequeñas, lo que lo llevó a dirigir una serie de documentales durante la próxima década, a menudo para la televisión japonesa.

Historia del Japón de la posguerra contada por una anfitriona de un bar y Karayuki-san, la creación de una prostituta fueron dos de estos proyectos, ambos centrados en uno de sus temas favoritos: mujeres fuertes que sobreviven en la periferia de la sociedad japonesa. Otros dos siguieron a ex soldados japoneses en Malasia y Tailandia reacios a regresar a casa, y hablaron abiertamente sobre sus crímenes de guerra pasados ante la cámara.

Imamura volvió a la ficción con Vengeance Is Mine de 1979, basada en la historia real del asesino en serie Akira Nishiguchi. Siguieron dos remakes a gran escala, Eijanaika (1981), una nueva versión de Sun in the Last Days of the Shogunate, y The Ballad of Narayama (1983), una nueva versión de The Ballad of Narayama de 1958 de Keisuke Kinoshita. Por este último, Imamura recibió su primera Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 1983.

Black Rain (1989) retrató el efecto del bombardeo de Hiroshima en una familia años después del incidente. El estudioso del cine Alexander Jacoby descubrió un "quietismo casi como el de Ozu" poco común en esta película. The Eel (1997) volvió a asegurar a Imamura una Palma de Oro, esta vez compartida con Taste of Cherry de Abbas Kiarostami.

Comenzando con The Eel, el hijo mayor de Imamura, Daisuke Tengan, trabajó en los guiones de sus películas, incluida la contribución de Imamura a la película de antología 11'09"01 11 de septiembre (2002), su último esfuerzo como director. En 2002, Imamura interpretó el papel de un historiador en la película surcoreana 2009: Lost Memories.

Jitsuko Yoshimura en'Cerdos y acorazados'

Imamura murió el 30 de mayo de 2006, a los 79 años.

Al verse a sí mismo como un antropólogo cultural, Imamura afirmó: *"Me gusta hacer películas desordenadas*", y *"estoy interesado en la relación de la parte inferior del cuerpo humano y la parte inferior de la estructura social... Yo*

me pregunto qué diferencia a los humanos de otros animales. ¿Qué es un ser humano? Busco la respuesta en seguir haciendo películas".

Imamura fundó el Instituto Japonés de la Imagen en Movimiento (日本映画大学) como la Escuela Vocacional de Radiodifusión y Cine de Yokohama (Yokohama Hōsō Eiga Senmon Gakkō) en 1975. Mientras estudiaba en esta escuela, el director Takashi Miike recibió su primer crédito cinematográfico como asistente de dirección en la película Zegen de Imamura de 1987.

Filmografía seleccionada

- 1958: Deseo robado
- 1958: Estación Nishi Ginza
- 1958: Deseo sin fin
- 1959: Mi segundo hermano
- 1961: cerdos y acorazados
- 1962: Foundry Town (solo coguionista)
- 1963: La mujer insecto
- 1964: Deseo profano
- 1966: Los pornógrafos
- 1967: Un hombre desaparece
- 1968: Higashi Shinakai (solo escritor y productor)
- 1968: Profundos deseos de los dioses
- 1970: Historia del Japón de la posguerra contada por la anfitriona de un bar
- 1976: The Youth Killer (solo productor)
- 1979: La venganza es mía
- 1981: Eijanaika
- 1983: La balada de Narayama
- 1987: Zegen
- 1989: lluvia negra
- 1997: La anguila
- 1998: Dra. Akagi
- 2001: Agua tibia bajo un puente rojo
- 2002: 11'09"01 11 de septiembre (episodio "Japón")

Ken Ogawa en 'La venganza es mía' (1979)

Premios

- 1980 Premio de Cine de la Academia de Japón a la Película del Año y Director del Año - Vengeance Is Mine
- 1983 Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes - La balada de Narayama
- 1980 Premio de cine de la Academia de Japón a la película del año: La balada de Narayama
- 1989 Premio del Jurado Ecuménico, Mención Especial, Gran Premio Técnico en el Festival de Cine de Cannes - Black Rain
- 1990 Premio de la Academia de Japón a la película del año y al director del año: Black Rain
- 1997 Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes - La anguila
- 1998 Premio de la Academia de Japón al Director del Año - The Eel

15. Isao Takahata

Isao Takahata (高畑勲, Takahata Isao, 29 de octubre de 1935 - 5 de abril de 2018) fue un director, guionista y productor japonés. Co-fundador de Studio Ghibli, obtuvo elogios de la crítica internacional por su trabajo como director de largometrajes animados japoneses. Nacido en Ujiyamada, Prefectura de Mie, Takahata se unió a Toei Animation después de graduarse de la Universidad de Tokio en 1959. Trabajó como asistente de dirección, ocupó varios puestos a lo largo de los años y colaboró con su colega Hayao Miyazaki, eventualmente dirigiendo su propia película, La gran aventura de Horus, príncipe del sol (1968). Continuó su asociación con Miyazaki y, bajo Nippon Animation, dirigió la serie de televisión Heidi, Girl of the Alps (1974), 3000 Leagues in Search of Mother (1976) y Anne of Green Gables (1979). Takahata, Miyazaki y otros formaron Studio Ghibli en 1985, donde dirigiría Grave of the Fireflies (1988), Only Yesterday (1991), Pom Poko (1994) y My Neighbours the Yamadas (1999). Su última película como director fue El cuento de la princesa Kaguya (2013), que fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Largometraje de Animación en los 87 Premios de la Academia.

Carrera temprana

Takahata nació en Ujiyamada (ahora Ise), Prefectura de Mie, Japón, el 29 de octubre de 1935, como el menor de siete hermanos y el tercer hijo de la familia. Su padre, Asajirō Takahata (1888–1984), era un director de escuela secundaria, que se convirtió en el jefe de educación de la prefectura de Okayama después de la guerra. El 29 de junio de 1945, cuando Takahata tenía nueve años, él y su familia sobrevivieron a un gran ataque aéreo estadounidense en la ciudad de Okayama.

Takahata se graduó de la Universidad de Tokio en 1959 con una licenciatura en literatura francesa. Durante este tiempo en la escuela, había visto la película francesa Le Roi et l'Oiseau (El rey y el ruiseñor), lo que le llevó a interesarse por la animación. Takahata estaba más interesado en la animación como medio y quería escribir y dirigir obras animadas en lugar de crear animaciones él mismo. Un amigo le sugirió que solicitara un puesto de director en Toei Animation; Takahata aprobó su examen de ingreso y fue contratado como asistente de dirección para varios de los programas de televisión y películas animadas de Toei, incluido Wolf Boy Ken, en el que fue asesorado por Yasuo Ōtsuka. Ōtsuka finalmente le pidió a Takahata que dirigiera su propia película animada; su debut como director fue La gran aventura de Horus, príncipe del sol (1968). Ōtsuka se desempeñó como director de animación en la película, mientras que otro empleado de Toei, Hayao Miyazaki, se desempeñó como animador clave. Aunque más tarde sería reconocida como una de las primeras obras definitorias de la animación japonesa moderna, la película fue un fracaso comercial y Takahata fue degradada.

Takahata junto a su gran amigo Hayao Miyazaki

Incapaz de mejorar aún más su posición en Toei, Takahata dejó el estudio en 1971, junto con Miyazaki y Yōichi Kotabe. A Takahata y Miyazaki se les ocurrió la idea de crear un largometraje de animación basado en las historias de Pippi Calzaslargas. Desarrollaron la idea junto con "A Production", un estudio animado formado por otro ex animador de Toei, Daikichiro Kusube (la compañía se convirtió en Shin-Ei Animation). Takahata y Miyazaki habían desarrollado una serie de guiones gráficos y habían volado a Suecia para realizar tomas de exteriores, reunirse con la autora de los libros, Astrid Lindgren, y asegurarse los derechos del personaje. Sin embargo, no pudieron llegar a un

acuerdo con los titulares de derechos y se vieron obligados a abandonar el proyecto. Takahata y Miyazaki siguieron siendo colaboradores en varios otros proyectos de animación durante la década de 1970, incluida la producción de la serie de anime Lupin III a pedido de Ōtsuka, debido a sus bajos índices de audiencia. También hicieron Panda! ¡Vamos, Panda! para TMS en esta época, que utilizó algunos de los diseños y conceptos desarrollados para el proyecto Calzaslargas.

No mucho después, el estudio Zuiyo Enterprise se acercó a Takahata, Kotabe y Miyazaki para crear una serie animada basada en la novela Heidi, que resultó en Heidi, Girl of the Alps (esto también incorporó parte de su trabajo del concepto de Pippi Calzaslargas). La sección de producción de animación de Zuiyo se estableció como una empresa subsidiaria llamada Zuiyo Eizo, que luego se convirtió en Nippon Animation, a la que se unieron Takahata y Miyazaki. Takahata continuó trabajando en Nippon durante aproximadamente una década; su trabajo allí incluyó una adaptación de World Masterpiece Theatre de Anne of Green Gablesen 1979, otro proyecto que tenía similitudes temáticas con el concepto de Pippi Calzaslargas.

Alrededor de 1981, Takahata dejó Nippon para unirse a Telecom Animation Film Co., Ltd. (una subsidiaria de Tokyo Movie Shinsha o TMS Entertainment), donde dirigió la producción de una película animada basada en el manga Jarinko Chie, y una serie derivada de televisión posterior. Alrededor de 1982, a Telecom se le ocurrió la idea de un largometraje animado Little Nemo: Adventures in Slumberland que adaptaba el cómic Little Nemo, que iba a presentar una dirección conjunta entre técnicas de animación japonesas y estadounidenses. Si bien tanto Takahata como Miyazaki estaban originalmente involucrados, optaron por abandonar el proyecto y Telecom debido a la discordia entre las direcciones del proyecto japonés y estadounidense.

'La tumba de las luciérnagas' (1988)

Estudio Ghibli

Simultáneamente a estos eventos, Miyazaki hizo su propio debut como director en el largometraje de Lupin III El castillo de Cagliostro en 1979, que fue un éxito de crítica. Inspirado por esto, Miyazaki comenzó a desarrollar su propio manga, Nausicaä of the Valley of the Wind, y a dirigir su adaptación cinematográfica de 1984, que también fue un éxito comercial y de crítica. Miyazaki se acercó a Takahata con la idea de co-fundar su propio estudio de animación basado en el éxito de Nausicaä; Studio Ghibli se formó posteriormente en 1985 por Miyazaki, Takahata y los colaboradores de Miyazaki, Toshio Suzuki y Yasuyoshi Tokuma.

El estudio lanzó principalmente películas animadas dirigidas por Miyazaki, con Takahata como productor o en otros roles. Takahata también dirigió varias películas de Studio Ghibli. El primero, La tumba de las luciérnagas, lanzado en 1988, se basó en la historia corta semiautobiográfica del mismo nombre escrita por Akiyuki Nosaka, pero Takahata también se inspiró parcialmente en sus propias experiencias del bombardeo de la ciudad de Okayama. La tumba de las luciérnagas recibió elogios de la crítica por su impacto emocional y temas contra la guerra, y se considera la película que estableció la estima internacional de Studio Ghibli. Otras películas de Ghibli en las que Takahata se desempeñó como director incluyeron Sólo ayer (1991), Pom Poko (1994) y Mis vecinos los Yamada (1999). Además de dirigir y producir, también se desempeñó como director musical en Kiki's Delivery Service (1989) de Miyazaki.

Vida posterior y muerte

Takahata anunció que dirigiría una última película para Studio Ghibli, The Tale of the Princess Kaguya (Kaguya-hime no Monogatari, 2013), casi al mismo tiempo que Miyazaki también anunciaba sus planes de retirarse del estudio. *"Algún día deberíamos hacer una Heidi japonesa"*, habían acordado Takahata y Miyazaki después de que Heidi notara sus similitudes con la historia de la princesa Kaguya. La descripción despreocupada de Heidi, le había dicho Takahata a un periodista, *"deriva de mi imagen ideal de cómo debería ser un niño".* Cuando la película llegó a los mercados occidentales al año siguiente, fue nominada a Mejor Película Animada en la 87ª edición de los Premios de la Academia. Takahata continuó trabajando en Ghibli, sirviendo como productor artístico de The Red Turtle (2016), el primer largometraje del animador y director holandés Michaël Dudok de Wit en colaboración con Ghibli. La película se estrenó en septiembre de 2016.

Takahata había sido diagnosticado con cáncer de pulmón y murió el 5 de abril de 2018 en un hospital de Tokio, a la edad de 82 años. El 15 de mayo de 2018 se llevó a cabo una ceremonia de despedida de Takahata en el Museo Ghibli de Tokio. Hayao Miyazaki habló públicamente por primera vez sobre la muerte de Takahata y dijo: *"Estaba convencido de que Paku-san, el apodo de Takahata, viviría hasta los 95 años, pero lamentablemente falleció. Me hace pensar que mi tiempo también es limitado. Gracias, Paku-san".*

Muchas de las grandes obras del estudio Ghibli estuvieron influenciadas de manera directa por Isao Takahata

Influencias

Takahata fue influenciado por las obras de Paul Grimault, un animador francés, así como por los directores de la Nueva Ola francesa, incluido Jean-Luc Godard. También fue influenciado por el director canadiense de origen francés Frédéric Back, incluyendo sus obras Crac y El hombre que plantó árboles. Sintió que era importante poder lograr el trampantojo, la ilusión de tres dimensiones utilizando un medio bidimensional.

Las películas de Takahata tuvieron una gran influencia en Hayao Miyazaki, lo que llevó al animador Yasuo Ōtsuka a sugerir que Miyazaki aprendió su sentido de la responsabilidad social de Takahata y que, sin él, Miyazaki probablemente habría estado interesado en el material de los cómics. Al igual que con Miyazaki, Takahata y Michel Ocelot eran grandes admiradores del trabajo del otro. Ocelot nombra a La tumba de las luciérnagas y Pom Poko de Takahata entre sus películas favoritas.

'Recuerdos del ayer' (1991)

Filmografía

Año	Título en inglés	Director	Escritor	Productor	Director de arte
1961	The Littlest Warrior				Sí
1962	Interesting History of Civilization, Story of Iron				Sí
1963	The Little Prince and the Eight-Headed Dragon				Sí
1963	The Biggest Duel in the Underworld				Sí
1968	The Great Adventure of Horus, Prince of the Sun	Sí			
1972	Panda! Go, Panda!	Sí			
1973	Panda! Go, Panda! The Rainy-Day Circus	Sí			
1981	Jarinko Chie	Sí	Sí		
1982	Gauche the Cellist	Sí	Sí		
1984	Nausicaä of the Valley of the Wind			Sí	
1986	Castle in the Sky			Sí	
1987	The Story of Yanagawa's Canals	Sí	Sí		
1988	Grave of the Fireflies	Sí	Sí		
1989	Kiki's Delivery Service	Director musical			
1991	Only Yesterday	Sí	Sí		
1994	Pom Poko	Sí	Sí		
1999	My Neighbors the Yamadas	Sí	Sí		
2003	Winter Days	Sí	Sí		
2013	The Kingdom of Dreams and Madness	Participó en entrevistas			
2013	The Tale of the Princess Kaguya	Sí	Sí		
2016	The Red Turtle			Sí	

16. Hirokazu Koreeda

Hirokazu Kore-eda (是枝裕和, Koreeda Hirokazu, nacido el 6 de junio de 1962) es un director de cine, productor, guionista y editor japonés. Comenzó su carrera en televisión y desde entonces ha dirigido más de una docena de largometrajes, incluidos Nadie lo sabe (2004), Aún caminando (2008) y Después de la tormenta (2016). Ganó el Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cannes de 2013 por De tal padre, tal hijo y ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2018 por Ladrones de tiendas.

El padre de Kore-eda nació en Taiwán antes de ser reclutado por el ejército japonés durante la Segunda Guerra Mundial y detenido en Siberia durante 3 años después del final de la guerra. Sus abuelos paternos no podían casarse bajo la ley japonesa en ese momento ya que tenían el mismo apellido, por lo que se fugaron a Taiwán donde pudieron, que entonces estaba bajo el dominio colonial japonés. Ha citado esto como una razón de su afinidad hacia Taiwán.

Kore-eda nació en Nerima, Tokio, Japón. Es el menor de tres hijos con dos hermanas mayores. Desde muy joven, Kore-eda pasaba tiempo viendo películas con su madre. Dijo a través de un intérprete: *"¡A mi madre le encantaban las películas! Ella adoraba a Ingrid Bergman, Joan Fontaine, Vivien Leigh. No podíamos permitirnos ir juntos al cine, pero ella siempre miraba sus películas en la televisión. Detuvo todos los negocios familiares o discusiones para ver estas películas. Las veíamos juntas. Así que adoraba el cine, como ella".*

Después de ver a Japón ganar la medalla de oro en voleibol masculino en los Juegos Olímpicos de Munich de 1972, comenzó a jugar en la escuela secundaria. Ascendió a capitán del equipo en la escuela secundaria como acomodador.

Inicialmente reprobó sus exámenes de ingreso, pero fue aceptado en la Universidad de Waseda un año después. Después de graduarse de la Escuela de Graduados en Letras, Artes y Ciencias de la Universidad de Waseda en 1987, Kore-eda trabajó en documentales, donde estuvo sujeto a una gestión agresiva. Ha citado esto como la razón por la que trata de evitar enojarse en sus sets y fomentar un ambiente de trabajo feliz.

Kore-eda se casó en 2002 y tiene una hija, nacida en 2007.

Antes de emprender una carrera como director de cine, Kore-eda trabajó como asistente de dirección en documentales para televisión. Eventualmente hizo la transición a la dirección y dirigió su primer documental de televisión, Lessons from a Calf, en 1991. A partir de entonces, dirigió varios otros documentales.

En 1995, en el Festival de Cine de Venecia, su primer largometraje de ficción Maborosi ganó un premio Golden Osella a la mejor fotografía. En el primer Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires en 1999, ganó premios a Mejor Película y Mejor Guión por su película After Life.

Hirokazu Kore-eda presentando '*Les Bonnes Étoiles*' en la MK2 Bibliothèque de París

En 2005, ganó los premios Blue Ribbon a la mejor película y al mejor director por su película Nadie lo sabe. Su película de 2008, Still Walking, también obtuvo elogios, incluido el de Mejor Director en los Asian Film Awards de 2009, y el Ástor de Oro a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata de 2008.

Su película de 2013, De tal padre, tal hijo, se estrenó y fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2013. Eventualmente no ganó, pero ganó el Premio del Jurado, así como una mención del Jurado Ecuménico. En octubre de 2013, la película ganó el premio Rogers People's Choice Award en el Festival Internacional de Cine de Vancouver de 2013.

La película de Kore-eda de 2015, Our Little Sister, fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2015, aunque no ganó. Su película de 2016, After the Storm, debutó con gran éxito de crítica en el Festival de Cine de Cannes de 2016 en la categoría Un Certain Regard. Por su trabajo en la película, ganó el premio al Mejor Director en el Festival de Cine de Yokohama. Kore-eda ganó los premios de la Academia Japonesa a la Mejor Película y al Mejor Director por su película The Third Murder (2017), que también se proyectó en la competencia principal del 74º Festival Internacional de Cine de Venecia.

En 2018, su película, titulada Shoplifters, sobre una joven que es acogida por una familia de ladrones, se estrenó en el Festival de Cine de Cannes, donde ganó la Palma de Oro. También fue nominada al Premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera.

En 2018 ganó el Premio Donostia a la trayectoria en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

En 2019, Kore-eda dirigió The Truth, protagonizada por Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke. Es su primera película rodada en Europa y no en su lengua materna.

En 2020 se anunció que dirigirá Broker. La película estará ambientada en Corea del Sur, con un elenco y un equipo predominantemente surcoreanos. Su estreno está previsto para el 8 de junio de 2022. La película ha sido elegida para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2022.

Hirokazu Kore-eda en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2009

En enero de 2022, se anunció que Kore-eda trabajaría con un equipo de directores que incluye a Megumi Tsuno, Hiroshi Okuyama y Takuma Sato en una serie de nueve episodios llamada The Makanai: Cooking for the Maiko House, adaptada del manga Kiyo.

Según el Archivo de Cine de Harvard, las obras de Kore-eda *"reflejan el estilo contemplativo y el ritmo de luminarias como Hou Hsiao-hsien y Tsai Ming-liang".*

Kore-eda se compara con mayor frecuencia con Yasujirō Ozu, aunque los directores por los que ha dicho que se siente influenciado son Ken Loach y el director japonés Mikio Naruse.

En una entrevista de 2009, Kore-eda reveló que Still Walking se basa en su propia familia.

Filmografía

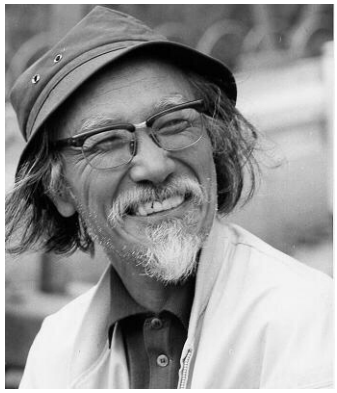
Año	Nombre en inglés	Acreditado como			
		Director	Guionista	Editor	Productor
1991	Lessons from a Calf	Sí	No	No	No
1991	However...	Sí	No	No	Sí
1994	August without Him	Sí	No	No	No
1995	Maborosi	Sí	No	No	Sí
1998	After Life	Sí	Sí	Sí	No
2001	Distance	Sí	Sí	Sí	No
2004	Nobody Knows	Sí	Sí	Sí	Sí
2006	Hana	Sí	Sí	Sí	No
2008	Still Walking	Sí	Sí	Sí	No
2008	Daijōbu Dearu Yō ni: Cocco Owaranai Tabi	Sí	No	No	No
2009	Air Doll	Sí	Sí	Sí	Sí
2011	I Wish	Sí	Sí	Sí	No
2012	The Message from Fukushima (short)	Sí	No	No	No
2013	Like Father, Like Son	Sí	Sí	Sí	No
2015	Our Little Sister	Sí	Sí	Sí	No
2016	After the Storm	Sí	Sí	Sí	No
2017	The Third Murder	Sí	Sí	Sí	No
2018	Shoplifters	Sí	Sí	Sí	Sí
2019	The Truth	Sí	Sí	Sí	No
2022	Broker	Sí	Sí	Sí	No

Premios

- 1995: Festival Internacional de Cine de Vancouver - Premio Dragons and Tigers (*Maborosi*)
- 1998: Festival de San Sebastián – Premio FIPRESCI (*After Life*)
- 1998: Festival de los Tres Continentes - Golden Montgolfiere (*Después de la vida*)
- 1999: Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires - Mejor Película y Mejor Guión (*After Life*)
- 2004: Festival Internacional de Cine de Flandes Gante – Gran Premio (*Nadie lo sabe*)
- 2005: Premios Blue Ribbon - Mejor película y mejor director (*Nadie sabe*)
- 2008: Festival Internacional de Cine de Mar del Plata - Mejor Película (*Sigo caminando*)
- 2009: Asian Film Awards - Mejor director (*Still Walking*)
- 2009: Premios Blue Ribbon - Mejor director (*Still Walking*)
- 2011: Festival de San Sebastián – Mejor guión (*Ojalá*)
- 2012: Festival de Cine de Asia-Pacífico - Mejor director (*I Wish*)
- 2013: Festival de Cannes – Premio del Jurado (*De tal padre, tal hijo*)
- 2013: Festival de Cine de Asia-Pacífico - Mejor película y mejor director (*Like Father, Like Son*)
- 2013: Festival Internacional de Cine de São Paulo – Premio del Público Mejor Película Extranjera (*De tal padre, tal hijo*)
- 2013: Festival Internacional de Cine de Vancouver - Premio del público a películas internacionales (*Like Father, Like Son*)
- 2013: Festival de Cine de Yokohama – Mejor Guión (*Like Father, Like Son*)
- 2015: Festival de San Sebastián – Premio del Público Mejor Película (*Our Little Sister*)
- 2015: Festival de Cine de Yokohama – Mejor director (*Our Little Sister*)
- 2016: Premio de la Academia de Japón - Mejor película y mejor director (*Our Little Sister*)

- 2016: Cine del Sur - Mejor película (*Después de la tormenta*)
- 2018: Premio de la Academia de Japón - Mejor película, mejor director, mejor guión y mejor montaje (*El tercer asesinato*)
- 2018: Festival de Cannes – Palma de Oro (*Shoplifters*)
- 2018: Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles – Mejor película extranjera (*Shoplifters*)
- 2018: Festival Internacional de Cine de San Sebastián – Premio Donostia
- 2018: Asia Pacific Screen Awards – Mejor película (*Shoplifters*)
- 2018: Festival de Cine de Denver – Mejor película (*Shoplifters*)
- 2018: Filmfest München – Mejor película internacional (*Shoplifters*)
- 2018: Cine del Sur – Premio del Público (*Shoplifters*)
- 2018: Festival Internacional de Cine de Vancouver - Película internacional más popular (*Shoplifters*)
- 2019: Asian Film Awards - Mejor película (*Shoplifters*)
- 2019: Premio de la Academia de Japón - Mejor película, mejor director y mejor guión (*Shoplifters*)
- 2019: Premio César – Mejor película extranjera (*Shoplifters*)
- 2019: Premios Guldbagge - Mejor película extranjera (*Shoplifters*)
- 2023: Asian Film Awards – Mejor director (*Broker*)

17. Seijun Suzuki



Seijun Suzuki (鈴木清順, Suzuki Seijun), nacido como Seitaro Suzuki (鈴木清太郎, Suzuki Seitarō, 24 de mayo de 1923 - 13 de febrero de 2017), fue un cineasta, actor y guionista japonés. Sus películas son conocidas por su estilo visual discordante, humor irreverente, frialdad nihilista y sensibilidad de entretenimiento por encima de la lógica. Hizo 40 películas predominantemente B para Nikkatsu Company entre 1956 y 1967, trabajando más prolíficamente en el género yakuza. Su estilo cada vez más surrealista comenzó a provocar la ira del estudio en 1963 y culminó con su último despido de lo que ahora se considera su obra maestra, Branded to Kill (1967), protagonizada por el notable colaborador Joe Shishido. Suzuki demandó con éxito al estudio por despido injustificado, pero después de eso estuvo en la lista negra durante 10 años. Como cineasta independiente, ganó elogios de la crítica y un premio de la Academia japonesa por su trilogía Taishō, Zigeunerweisen (1980), Kagero-za (1981) y Yumeji (1991).

Sus películas permanecieron ampliamente desconocidas fuera de Japón hasta una serie de retrospectivas teatrales que comenzaron a mediados de la década de 1980, lanzamientos de videos caseros de películas clave como Branded to Kill y Tokyo Drifter a fines de la década de 1990 y tributos de cineastas tan aclamados como Jim Jarmusch, Takeshi Kitano, Wong Kar-wai y Quentin Tarantino señalaron su descubrimiento internacional. Suzuki continuó haciendo películas, aunque esporádicamente. En Japón, es más reconocido como actor por sus numerosos papeles en películas y televisión japonesas.

Suzuki nació durante el período Taishō, y tres meses antes del Gran Terremoto de Kantō, en el Distrito Nihonbashi (ahora el Distrito Especial Chūō) en Tokio. Su hermano menor, Kenji Suzuki (ahora un locutor de televisión NHK jubilado), nació seis años menor que él. Su familia se dedicaba al comercio textil. Después de obtener un título en la Escuela de Comercio de Tokio en 1941, Suzuki aplicó a la universidad del Ministerio de Agricultura, pero reprobó el examen de ingreso debido a las malas calificaciones en química y física. Un año más tarde se matriculó con éxito en una universidad de Hirosaki.

En 1943, fue reclutado por el Ejército Imperial Japonés durante la movilización estudiantil nacional para servir en la Segunda Guerra Mundial. Enviado a East Abiko, Chiba, se le asignó el rango de soldado de segunda clase. Naufragó dos veces a lo largo de su servicio militar; primero el carguero que lo llevaría al frente fue destruido por un submarino estadounidense y huyó a Filipinas. Posteriormente, el carguero que lo llevó a Taiwán se hundió tras un ataque de la fuerza aérea estadounidense, y pasó 7 u 8 horas en el océano antes de ser rescatado. En 1946, habiendo alcanzado el grado de Segundo Teniente en el Cuerpo Meteorológico, volvió a Hirosaki y completó sus estudios. Acerca de su tiempo en el ejército, Suzuki escribió:

Mientras permanecía en el ejército por temor a ser ejecutado como desertor tan pronto como arrojara mi rifle y saliera corriendo, no pasó mucho tiempo antes de que me ascendieran a oficial en prácticas con un salario de doce y medio yenes, comparable en su momento al de un jefe de departamento en la vida empresarial. Fui a Filipinas, donde la guerra tomó un rumbo equivocado para nosotros. Luego me transfirieron a Taiwán, donde estuve estacionado en un aeropuerto aislado al pie de una montaña, con otros doce. Nuestros salarios se dividieron en trece partes iguales; como en un sistema comunista perfecto. Para evitar el estallido de una revuelta a causa de la privación sexual, no solo conseguimos comida, ropa y cobijo, sino que el personal del ejército también había considerado estratégicamente necesario proporcionarnos tres prostitutas del ejército. Esta no es una historia muy edificante, pero no puedo evitarlo.

También ha dicho que a menudo encontraba cómicos los horrores de la guerra, como los hombres subidos a bordo de su barco con cuerdas y golpeados contra el casco, negros y azules, o el toque de trompeta del corneta cada vez que se arrojaba un ataúd en el océano. Ian Buruma escribe*: "El humor de estas situaciones podría escapar a alguien que no estuvo allí. Pero Suzuki nos asegura que fue divertido".*

Pero la guerra es muy divertida, ¿sabes? Cuando estás en medio de eso, no puedes evitar reírte. Por supuesto, es diferente cuando te enfrentas al enemigo. Fui arrojado al mar durante un bombardeo. Como estaba a la deriva, me

dieron las risitas. Cuando nos bombardearon, había algunas personas en la cubierta del barco. Esa fue una vista graciosa.

Luego aplicó a la prestigiosa Universidad de Tokio, pero nuevamente reprobó el examen de ingreso. Por invitación de un amigo, que también había reprobado el examen, Suzuki se inscribió en el departamento de cine de la Academia Kamakura. En octubre de 1948, aprobó el examen de ingreso de la Compañía Shochiku y fue contratado como asistente de dirección en el Estudio Ōfuna de la compañía. Allí trabajó con los directores Minora Shibuya, Yasushi Sasaki, Noboru Nakamura y Hideo Oniwa antes de unirse al equipo habitual de Tsuruo Iwama.

'Tokyo Drifter' (1966)

Yo era un borracho melancólico, y en poco tiempo me hicieron conocido como un asistente de dirección relativamente inútil. En una gran empresa como Mitsui o Mitsubishi, estas cosas habrían llevado a mi despido, especialmente en los viejos tiempos, pero como el estudio y los asistentes de dirección trabajaban bajo la extraña idea errónea de que eran artistas brillantes, casi cualquier cosa se toleraba, excepto el incendio provocado, el robo y el asesinato. Así que recogí flores para mi esposa durante las horas de trabajo, y cuando estábamos en el lugar me quedé en el autobús.

En 1954, Nikkatsu Company reabrió sus puertas después de haber cesado toda producción cinematográfica al comienzo de la guerra. Atrajo a muchos asistentes de dirección de los otros grandes estudios de cine con la promesa de evitar la larga cola habitual para la promoción. Entre estos caminantes estaba Suzuki, quien asumió un puesto de asistente de dirección allí por aproximadamente 3 veces su salario anterior. Trabajó con los directores Hidesuke Takizawa, Kiyoshi Saeki, So Yamamura y Hiroshi Noguchi. Su primer guión filmado fue Duel at Sunset (落日の決闘 Rakujitsu no ketto, 1955). Fue dirigida por Hiroshi Noguchi. En 1956, se convirtió en director de pleno derecho.

Su debut como director, acreditado a su nombre real, Seitarō Suzuki, fue Victory Is Mine, una kayo eiga, o película de canciones pop, parte de un subgénero que funcionó como vehículo para cantantes y discos pop exitosos. Impresionado por la calidad de la película, Nikkatsu le firmó un contrato a largo plazo. Casi todas las películas que hizo para Nikkatsu eran películas de programa, o películas B, películas de género de línea de producciones realizadas con un cronograma ajustado y un presupuesto reducido que estaban destinadas a completar la segunda mitad de una función doble. Se esperaba que los directores B trabajaran rápido, tomando todos y cada uno de los guiones que se les asignaron, y rechazaron los guiones solo a riesgo de ser despedidos. Suzuki mantuvo un ritmo impresionante, con un promedio de 3½ películas por año, y afirma haber rechazado solo 2 o 3 guiones durante sus años en el estudio. Más tarde dijo sobre su horario de trabajo (y despido injustificado):

En realidad, hacer películas era un trabajo doloroso, como le decía a menudo a mi esposa. Yo ya había querido dejarlo cuatro o cinco años antes. Le dije que odiaba este tonto y doloroso proceso. Ella me dijo que no debía decir tal cosa... que, si hablaba así, se haría realidad. Y eventualmente lo hizo. Esto alude a su despido injustificado de Nikkatsu en 1968. Para mí, fue un alivio. Me sentí así desde el principio.

Su tercera película y primera película de acción yakuza, Satan's Town, lo vinculó inexorablemente al género. Underworld Beauty (1958) marcó su primera película CinemaScope y también fue la primera en ser acreditada con su seudónimo Seijun Suzuki.

Habiendo disfrutado de un éxito moderado, su trabajo comenzó a llamar más la atención, especialmente entre el público estudiantil, con Youth of the Beast de 1963, que los estudiosos del cine consideran su *"gran avance"*. El propio Suzuki la llama su *"primera película verdaderamente original"*. Su estilo eludió cada vez más las convenciones

de género, favoreciendo el exceso visual y la emoción visceral sobre una trama coherente e inyectando humor alocado en un género normalmente solemne, convirtiéndose en una "voz" distintiva. Tony Rayns explicó: *"A sus propios ojos, las cualidades visuales y estructurales de sus películas de género de los años 60 surgieron de una mezcla de aburrimiento ("Todos los guiones de la compañía eran muy similares; si encontraba una sola línea que fuera original, podía ver espacio para hacer algo con eso") y autopreservación ("Dado que todos nosotros, los directores contratados, trabajábamos con guiones idénticos, era importante encontrar una manera de sobresalir entre la multitud")".*

'Lupin III: La leyenda del oro de Babylon' (1985)

Si escuchas la palabra película B, probablemente te reirás con ganas, pero un director de películas B tiene sus propias preocupaciones. En los anuncios de los periódicos, la característica principal suele ocupar el lugar más destacado, y yo estoy muy abajo. La mayor preocupación del director de películas de serie B es la pregunta: *"¿Qué efecto tendrá el largometraje principal que se muestra antes de tu película?"* Las películas de Nikkatsu suelen tener la misma trama: el personaje principal se enamora de una mujer, mata al malo y se queda con la mujer. Este patrón se repite en cada película, así que te concentras en descubrir todo lo que puedas sobre quiénes son los actores, quién es el director y el enfoque que tiene este director. Esto es lo que hace el director de películas de serie B. Por ejemplo, el director del largometraje principal tiene la costumbre de filmar una escena de amor de cierta manera; esto significa que tengo que manejarlo de otra manera. El director del largometraje principal lo tiene fácil. Él no tiene que averiguar cómo trabajo en absoluto. Él puede hacer lo que quiera. Entonces, en realidad, un director de películas B tiene una tarea más difícil que su colega que hace el largometraje principal. Por eso el estudio debería darme más dinero que él, en realidad, pero es al revés.

Este desarrollo se fomentó con la ayuda de colaboradores de ideas afines. Suzuki consideró al diseñador de producción como uno de los más importantes:

The Bastard fue el verdadero punto de inflexión en mi carrera, más que Youth of the Beast, que hice justo antes. Era mi primera vez con Takeo Kimura como diseñador, y esa colaboración fue decisiva para mí. Fue con Kimura que comencé a trabajar en formas de hacer más poderosa la ilusión fundamental del cine.

'Branded to kill' (1967)

Su base de fans creció rápidamente, pero no se extendió al presidente del estudio, Kyusaku Hori. Comenzando con Tattooed Life, el estudio emitió a Suzuki su primera advertencia por *"ir demasiado lejos".* Respondió con Carmen de Kawachi, después de lo cual se le ordenó *"hacer las cosas bien"* y le redujeron el presupuesto para su próxima película. El resultado fue Tokyo Drifter, un *"potboiler ostensiblemente rutinario"* convertido en una *"fantasía*

asombrosa y alucinante". Reducido aún más a filmar en blanco y negro, Suzuki hizo su película número 40 en sus 12 años con la compañía, Branded to Kill (1967), obra maestra de los críticos, por lo que Hori lo despidió rápidamente.

Los biombos y *shōji* japoneses, translúcidos y a cuadros, permiten juegos de sombras y colores utilizados habitualmente en kabuki y decorados cinematográficos (por ejemplo, en 'Le *Vagabond de Toky'o* y 'Suzuki's *Pistol Opera'*)

Suzuki contra Nikkatsu

El 25 de abril de 1968, Suzuki recibió una llamada telefónica de una secretaria de Nikkatsu informándole que no recibiría su salario de ese mes. Dos amigos de Suzuki se reunieron con Hori al día siguiente y se les informó que *"las películas de Suzuki eran incomprensibles, que no ganaban dinero y que Suzuki bien podría renunciar a su carrera como director ya que no haría películas para otra empresa"*. En ese momento, la sociedad cinematográfica dirigida por estudiantes Cine Club, encabezada por Kazuko Kawakita, patrocinaba una gran retrospectiva de las películas de Suzuki; destinado a ser el primero en Japón en honrar a un director japonés. Estaba programado para comenzar el 10 de mayo, pero Hori retiró todas sus películas de la distribución y se negó a estrenarlas en el Cine Club. Se les dijo a los estudiantes que *"Nikkatsu no podía darse el lujo de cultivar una reputación de hacer películas entendidas solo por una audiencia exclusiva y que mostrar películas incomprensibles y, por lo tanto, malas, deshonraría a la compañía", y agregó que "las películas de Suzuki no se proyectarían durante algún tiempo en los cines o por el Cine Club".*

Suzuki denunció la rescisión ilegal de su contrato y la retirada de sus películas de la distribución a la Asociación de Directores de Cine de Japón. El presidente de la asociación, Heinosuke Gosho, se reunió con Hori el 2 de mayo, pero no pudo resolver el asunto. Gosho luego emitió una declaración pública condenando a Nikkatsu por incumplimiento de contrato y violación del derecho de Suzuki a la libertad de expresión. El día de la pretendida retrospectiva, el Cine Club se reunió para discutir la situación. Asistieron doscientas personas, superando con creces sus expectativas. Siguió un debate de tres horas sobre si deberían negociar el lanzamiento de las películas o confrontar a Nikkatsu directamente. Se acordó lo primero y se decidió que había que hacer esfuerzos para mantener informado al público.

El 7 de junio, después de repetidos intentos de razonar con Nikkatsu, Suzuki llevó al estudio a los tribunales, demandando por incumplimiento de contrato y daños personales por un monto de 7.380.000 de yenes. También exigió que Hori enviara cartas de disculpa a los tres periódicos principales a causa de que las declaraciones de Hori daban la impresión de que todas sus películas eran malas. Luego convocó una conferencia de prensa con representantes del Sindicato de Directores de Japón, el Sindicato de Actores, el Sindicato de Guionistas, ATG y el Cine Club. Entre los participantes estaban los directores Nagisa Oshima, Masahiro Shinoda y Kei Kumai. El único grupo que no estuvo representado fue la Asociación de Directores de Nikkatsu.

El Cine Club realizó una manifestación pública el 12 de junio, que resultó en la formación de un comité conjunto de apoyo a Suzuki contra Nikkatsu. El comité estaba compuesto en su mayoría por directores, actores, grandes grupos estudiantiles de cine y cineastas independientes. Esto también marcó la primera vez que el público se involucró en un tipo de disputa normalmente limitada a la industria. El Cine Club y otros grupos similares movilizaron al público, realizaron mesas redondas y encabezaron manifestaciones masivas contra el estudio. El apoyo público, obtenido en

el apogeo del movimiento estudiantil, se basó en una amplia apreciación de las películas de Suzuki y la idea de que el público debería poder ver los tipos de películas que quería ver. Esto sacudió a la industria cinematográfica por el hecho de que el público estaba haciendo demandas en lugar de aceptar pasivamente su producto.

A lo largo de la demanda, se escuchó a 19 testigos durante un proceso de dos años y medio, incluidos directores, reporteros de periódicos, críticos de cine y dos miembros del público cinéfilo. Kohshi Ueno escribe sobre el propio testimonio de Suzuki sobre la realización de Branded to Kill, *"Una película programada para la producción de repente se consideró inapropiada y se llamó a Suzuki con muy poco tiempo de anticipación para llenar el vacío. La fecha de estreno ya se había fijado cuando se le pidió a Suzuki que escribiera el guión. Sugirió abandonar el guión cuando el director de el estudio le dijo que tenía que leerlo dos veces antes de entenderlo, pero la compañía le indicó que hiciera la película"*. Según Suzuki, *"Nikkatsu no estaba en posición de criticarlo por una película que hizo para ayudarlos en una emergencia*". Suzuki nunca antes había revelado esta información ni discutido ningún asunto interno de la empresa y su testimonio expuso el hecho de que los principales estudios asignaban películas a directores al azar, las publicitaban indebidamente y esperaban que los directores cargaran con la culpa.

'Youth of the beast' (1963)

También salió a la luz que, con la industria en declive desde principios de la década de 1960, en 1968 Nikkatsu estaba en medio de una crisis financiera. El estudio había acumulado una deuda de 1.845.000.000 de yenes debido a una gestión irresponsable e iba a someterse a una reestructuración masiva. Se iba a reducir el tamaño del equipo de filmación, se introdujeron tarjetas de tiempo y se requería aprobación anticipada para todas las horas extra. Hori, conocido como una figura totalitaria, no acostumbrado a retractarse de sus declaraciones o conceder pedidos, había hecho un ejemplo de Suzuki aparentemente sobre la base de su disgusto por la película. En un discurso de Año Nuevo a la compañía, enfatizó repetidamente que quería hacer películas que fueran "*fácilmente comprensibles*".

El 12 de febrero de 1971 se completó el testimonio y se esperaba un veredicto. Sin embargo, en marzo, el tribunal aconsejó un acuerdo, explicando que las apelaciones consumían mucho tiempo. Las negociaciones comenzaron el 22 de marzo y concluyeron el 24 de diciembre, tres años y medio después de iniciado el caso. Nikkatsu pagó a Suzuki 1.000.000 de yenes, una fracción de su reclamo original, y Hori se vio obligado a disculparse por los comentarios que hizo mientras se desempeñaba como presidente. En un acuerdo separado, Nikkatsu donó Fighting Elegy y Branded to Kill al Centro de Cine del Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio. En el momento del acuerdo, Suzuki expresó su temor de que, si hubiera continuado luchando, ni siquiera podría obtener una disculpa de la empresa en quiebra. Durante el curso del litigio, Nikkatsu fue desmantelado lentamente. Los planes de Hori para reestructurar la empresa no tuvieron éxito y Nikkatsu se vio obligado a liquidar los estudios y los edificios de la sede. Lanzó dos películas finales en agosto de 1971 y en noviembre comenzó a producir porno romano, pornografía romántica suave. A pesar de la victoria de Suzuki con un amplio apoyo del público y del mundo del cine, fue incluido en la lista negra de todas las principales productoras y no pudo hacer otra película durante 10 años.

Reconocimiento tardío

Para mantenerse durante el juicio y los años de la lista negra que siguieron, Suzuki publicó libros de ensayos y dirigió varias películas, series y comerciales para televisión. El juicio y las protestas lo habían convertido en un ícono contracultural y sus películas de Nikkatsu se hicieron bastante populares en las proyecciones de

medianoche, actuando ante *"públicos abarrotados que aplaudieron salvajemente".* También comenzó a actuar para otros directores en pequeños papeles y cameos. Su primer papel acreditado en la pantalla fue una aparición especial en Don't Wait Until Dark! de Kazuki Omori (1975). Shochiku, la compañía que lo inició como asistente de dirección, produjo su regreso a la dirección cinematográfica en 1977, A Tale of Sorrow and Sadness, un thriller psicológico de exposición de golf escrito por el ilustrador de manga orientado a los deportes Ikki Kajiwara. Joe Shishido aparece en un breve cameo. La película fue mal recibida por la crítica y el público.

Suzuki colaboró con el productor Genjiro Arato en 1980 e hizo la primera parte de lo que se convertiría en su trilogía Taishō, Zigeunerweisen, una historia de fantasmas psicológica, de época, que lleva el nombre de un disco de gramófono de música de violín gitano de Pablo de Sarasate que aparece de manera destacada en la película. Cuando los expositores se negaron a mostrar la película, Arato la proyectó él mismo en una cúpula móvil inflable con gran éxito. Ganó una Mención de Honor en el 31° Festival Internacional de Cine de Berlín, fue nominada a 9 Premios de la Academia Japonesa y ganó cuatro, incluyendo mejor director y mejor película, y fue votado como el no. 1 película japonesa de la década de 1980 de críticos japoneses. Siguió la película con Kagero-za, realizada al año siguiente, y completó la trilogía diez años después con Yumeji. Suzuki comentó sobre trabajar fuera del sistema de estudio:

Hablando de manera muy práctica, no cambio como cineasta. Pero el sistema de estudio ofrecía una forma muy conveniente de trabajar, y el cine independiente es diferente. En Nikkatsu, si tenía una idea por la mañana, podía implementarla por la tarde en el estudio. Es mucho más complicado ahora. Supongo que sigo tratando de usar las locaciones como una vez usé el estudio, pero el problema de la iluminación lo hace difícil. En el estudio, tienes pórticos de iluminación para colgar luces. La instalación de luces en un lugar lleva mucho tiempo.

De 1978 a 1980, Suzuki se desempeñó como "director en jefe" (supervisor) en la popular serie de anime Lupin the Third Part II, influenciada por sus películas anteriores. Volvería a la franquicia Lupin III dos veces más, escribiendo el decimotercer episodio de Lupin the 3rd Part III: The Pink Jacket Adventures y codirigiendo (con Shigetsugu Yoshida) su película asociada, Legend of the Gold of Babylon, en 1985. Según el investigador de Lupin III, Takeshi Ikemoto, los créditos de dirección de Suzuki en Legend of the Gold of Babylon probablemente fue honorario, ya que había una tendencia contemporánea de acreditar a directores notables de acción en vivo en películas de anime para obtener publicidad, pero también es probable que su estilo influyera en la producción.

Italia acogió la primera retrospectiva parcial de sus películas fuera de Japón en el Festival Internacional de Cine de Pesaro de 1984. La retrospectiva itinerante de 1994 Branded to Thrill: The Delirious Cinema of Suzuki Seijun mostró 14 de sus películas. En 2001, Nikkatsu presentó la retrospectiva Style to Kill con más de 20 de sus películas. En la celebración del 50 aniversario de su debut como director, Nikkatsu nuevamente organizó el Suzuki Seijun 48 Film Challenge 2006 mostrando todas sus películas hasta la fecha en el Festival Internacional de Cine de Tokio.

'Branded to kill' contó con caras conocidas del mundo del cine de la Yakuza, como Jô Shishido, Mariko Ogawa, o Koji Nambara

Hizo una secuela suelta de Branded to Kill con Pistol Opera (2001). Makiko Esumi reemplazó a Joe Shishido como el asesino número 3. Le siguió Princess Raccoon (2005), protagonizada por Zhang Ziyi, una historia de amor musical. En una entrevista de 2006, dijo que no tenía planes de dirigir más películas, citando problemas de salud. Le habían diagnosticado enfisema pulmonar y estaba permanentemente conectado a un respirador portátil. Sin embargo,

asistió al Tokyo Project Gathering de 2008, un lugar que ofrece financiación cinematográfica y coproducciones internacionales, y presentó una película titulada Un pez dorado de la llama.

Seijun Suzuki murió el 13 de febrero de 2017 en un hospital de Tokio. Su muerte fue anunciada por Nikkatsu. Murió de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Técnica

Como director de contrato B en Nikkatsu, las películas de Suzuki se hicieron siguiendo una estructura rígida. Se le asignó una película y un guión, y solo podía rechazarlo a riesgo de perder su trabajo. Afirma haber rechazado solo 2 o 3 guiones en su tiempo con Nikkatsu, pero siempre modificó los guiones tanto en la preproducción como durante el rodaje. Nikkatsu también asignó un actor para el papel principal o principal, ya sea una estrella (generalmente de segundo nivel) o una que se esté preparando para el estrellato. El resto del elenco no fue asignado, pero generalmente se extrajo del grupo de actores contratados del estudio. La mayoría de las películas del estudio A tenían un presupuesto fijo de 45 millones de yenes, mientras que las B en blanco y negro de Suzuki tenían 20 millones y sus películas en color recibieron 3 millones adicionales. Sus películas fueron programadas 10 días para la preproducción, como búsqueda de locaciones, escenografía y vestuario, 25 días para rodaje y 3 días para postproducción, como edición y doblaje. Dentro de este marco, tenía un mayor grado de control que los directores A, ya que las producciones B más baratas atraían menos la atención de la oficina central.

Filmografía

Año	Título en inglés	Título japonés	Romanización
1956	Victory Is Mine	港の乾杯　勝利をわが手に	Minato no kanpei: Shori o wagate ni
	Pure Emotions of the Sea	帆綱は唄う　海の純情	Hozuna wa utau: Umi no junjo
	Satan's Town	悪魔の街	Akuma no machi
1957	Inn of the Floating Weeds	浮草の宿	Ukigusa no yado
	8 Hours' Terror	８時間の恐怖	Hachijikan no kyōfu
	The Naked Woman and the Gun	裸女と拳銃	Rajo to kenjū
1958	Underworld Beauty	暗黒街の美女	Ankokugai no bijo
	Spring Never Came	踏みはずした春	Fumihazushita haru
	Young Breasts	青い乳房	Aoi chibusa
	Voice Without a Shadow	影なき声	Kagenaki koe
1959	Love Letter	らぶれたあ	Rabu retaa
	Passport to Darkness	暗黒の旅券	Ankoku no ryoken
	Age of Nudity	素っ裸の年令	Suppadaka no nenrei
1960	Take Aim at the Police Van	１３号待避線より　その護送車を狙え	Jūsangō taihisen yori: Sono gosōsha o nerae
	Sleep of the Beast	けものの眠り	Kemono no nemuri
	0-Line Stowaway	密航０ライン	Mikkō zero rain
	Everything Goes Wrong	すべてが狂ってる	Subete ga kurutteru
	Go to Hell, Hoodlums!	くたばれ愚連隊	Kutabare gurentai
1961	Tokyo Knights	東京騎士隊	Tōkyō naito
	A Hell of a Guy or Living by Karate	無鉄砲大将	Muteppō taishō
	Man with a Shotgun	散弾銃の男	Shottogan no otoko or Sandanjū no otoko

	A New Wind Over the Mountain Pass	峠を渡る若い風	Tōge o wataru wakai kaze
	Blood Red Water in the Channel	海峡、血に染めて	Kaikyō, chi ni somete
	Million Dollar Smash and Grab	百万弗を叩き出せ	Hyakuman doru o tatakidase
1962	Teen Yakuza	ハイティーンやくざ	Hai tiin yakuza
	The Guys Who Put Money on Me	俺に賭けた奴ら	Ore ni kaketa yatsura
1963	Detective Bureau 23: Go to Hell, Bastards!	探偵事務所２３くたばれ悪党ども	Tantei jimusho 23: Kutabare akutōdomo
	Youth of the Beast	野獣の青春	Yaju no seishun
	The Bastard	悪太郎	Akutarō
	Kanto Wanderer	関東無宿	Kantō mushuku
1964	The Flower and the Angry Waves	花と怒濤	Hana to dotō
	Gate of Flesh	肉体の門	Nikutai no mon
	Our Blood Will Not Forgive	俺たちの血が許さない	Oretachi no chi ga yurusanai
1965	Story of a Prostitute	春婦伝	Shunpu den
	Stories of Bastards: Born Under a Bad Star (also known as Born Under Crossed Stars)	悪太郎伝　悪い星の下でも	Akutarō den: Warui hoshi no shita demo
	Tattooed Life	刺青一代	Irezumi ichidai
1966	Carmen from Kawachi	河内カルメン	Kawachi Karumen
	Tokyo Drifter	東京流れ者	Tōkyō nagaremono
	Fighting Elegy	けんかえれじい	Kenka erejii
1967	Branded to Kill	殺しの烙印	Koroshi no rakuin
1977	A Tale of Sorrow and Sadness	悲愁物語	Hishū monogatari
1980	Zigeunerweisen	ツィゴイネルワイゼン	Tsigoineruwaizen
1981	Kagero-za	陽炎座	Kagerō-za
1985	Capone Cries a Lot	カポネ大いに泣く	Kapone ōi ni naku
	Lupin III: Legend of the Gold of Babylon	ルパン三世バビロンの黄金伝説	Rupan sansei: Babiron no ōgon densetsu
1991	Yumeji	夢二	Yumeji
1993	Marriage: Jinnai-Harada Family Chapter (segment)	結婚　陣内・原田御両家篇	Kekkon: Jinnai-Harada goryōke hen
2001	Pistol Opera	ピストルオペラ	Pisutoru opera
2005	Princess Raccoon	オペレッタ狸御殿	Operetta Tanuki Goten

18. Yasuzo Masumura

Yasuzo Masumura (増村保造, Masumura Yasuzō, 25 de agosto de 1924 - 23 de noviembre de 1986) fue un director de cine japonés.

Masumura nació en Kofu, Yamanashi. Después de abandonar un curso de derecho en la Universidad de Tokio, trabajó como asistente de dirección en el estudio Daiei Film, más tarde regresó a la universidad para estudiar filosofía; se graduó en 1949. Luego ganó una beca que le permitió estudiar cine en Italia en el Centro Sperimentale di Cinematografia con Michelangelo Antonioni, Federico Fellini y Luchino Visconti.

Masumura regresó a Japón en 1953. A partir de 1955, trabajó como director de segunda unidad en películas dirigidas por Kenji Mizoguchi, Kon Ichikawa y Daisuke Ito, antes de dirigir su primera película, Kisses, en 1957. Durante los siguientes tres décadas, dirigió 58 películas en una variedad de géneros.

El crítico de cine japonés Shigehiko Hasumi dijo: "*El joven e influyente cineasta Shinji Aoyama declaró que Masumura es el cineasta más importante en la historia del cine japonés de posguerra*".

¿Quién osaría a decir hoy que el cine japonés de la época de los estudios no constituye, después de la estadounidense, la filmografía nacional más completa, bella y estimulante de toda la historia del cine? Si acaso existe tal individuo, es quizá porque no ha tenido frente a sus ojos a la tragedia humana contenida en el vaivén de un largo plano secuencia de Kenji Mizoguchi, la sensación de la simpleza del mundo devorada por el tiempo en un detalle de Yasujirō Ozu o la contradicción sufrimiento-valentía que nos hace a todos humanos reflejada tan sólo en el rostro de Hideko Takamine cuando es filmado por Mikio Naruse. Si las vio y mantiene su terquedad, es entonces porque no vio la ligereza trágica de las películas de Hiroshi Shimizu o el pasado histórico como obsesión emocional en aquellas de Keisuke Kinoshita o el pesimismo concreto y a la vez trascendental de las escasas tres obras que dejó Sadao Yamanake.

De cualquier modo, en México y gracias a la Fundación Japón, los únicos aún preocupados por exhibir anualmente lo mejor de su cine en copias dignas, de 35mm, y en una Cineteca Nacional más preocupada por llenar butacas con éxitos de multiplex que en comprometerse con la misión del patrimonio histórico del cine (¡qué esperanzas de comparar a nuestra moderna, impresionante pero poco fértil Cineteca con las viejas pero deslumbrantes instituciones análogas en Lisboa o París), los cinéfilos capitalinos hemos podido encontrarnos cara a cara con el esplendor de un cine cuya inventiva no tuvo —ni tendrá— parangón alguno en ninguna otra latitud. Este año fue el turno de Yasuzō Masumura, un cineasta aún poco valorado en Occidente, con excepción de diversos textos de la época y recientes, como siempre en revistas francesas, y algunas defensas provenientes de la pluma del crítico estadounidense Jonathan Rosenbaum. Sobra decir que en nuestro país este autor era prácticamente desconocido.

No son de mucho interés los detalles biográficos de ningún cineasta si se quiere hablar con verdad sobre su obra, así que diremos únicamente lo que ya se sabe: Masumura estudió cine casi por azar en Italia y regresó a Japón para ser asistente en las producciones de Mizoguchi, Daisuke Itō y Kon Ichikawa, hasta que en Daiei le ofrecieron la oportunidad de dirigir su primera película hacia 1957. Para este año, el cine japonés había cambiado mucho. Mizoguchi estaba muerto, Ozu era considerado anticuado, igual que probablemente lo era Naruse. Un grupo de jóvenes, entonces, repitió la misma historia francesa de todas partes: salidos de universidades, los nuevos cineastas se reunieron en torno a revistas de cine para discutir y escribir cómo debía ser el nuevo cine, para romper (o extender) una tradición que ya no se correspondía al estado de cosas actual. Tras su etapa de críticos y teóricos, tomaron las cámaras. Oshima, Hani y Masumura estuvieron a la cabeza de esta renovación, conocida como la nuberu bagu, pero a diferencia de la francesa y de muchas otras «nuevas olas», los cineastas rebeldes en Japón —con excepción de algunos pocos, sobre todo documentalistas— trabajaron dentro de los mismos sistemas de estudio donde habían filmado aquellos maestros de los que buscaban distanciarse. Masumura filmó para Daiei alrededor de sesenta largometrajes, de entre los cuales, al igual que cualquier artesano de estudio, la gran mayoría fueron obras hechas por encargo, en contra de su voluntad y sus intereses artísticos.

Pasa por ello, como en muchos casos del Hollywood clásico, que cuando se habla de los cineastas japoneses de esta era —con las excepciones de grandes demiurgos como Ozu, Mizoguchi o Akira Kurosawa— es difícil atribuir rasgos que unifiquen fácilmente toda una filmografía, así como extraer de las distintas iteraciones de un temperamento algo que se acerque a un estilo; a veces es incluso complejo y tramposo achacar «visiones del mundo» a los entramados de estos trabajos. La cuestión con Masumura es que, si bien presenta marcadas coincidencias temáticas, éstas nunca parecen querer probar un mismo punto, sino sus distintas aristas y posibilidades. Por consiguiente, sus procedimientos cinematográficos mutan constantemente. En el intento de no caer en la tentación de reducir el intrincado abanico de soluciones y experimentos que constituyen su obra, ni de repetir los hallazgos de mejores plumas respecto a sus preocupaciones temáticas, presentamos un esbozo de acceso al universo formal —que evidentemente no podrá estar desligado completamente del universo temático— de Masumura, aproximación inicial a la comprensión de su singularidad como cineasta en el panorama del cine japonés y, sobre todo, en el amplio espectro del cine mundial y de su historia. Sin olvidar que, al menos en México, quedan por descubrir más de cuarenta películas de su autoría.

En uno de los mejores textos en Occidente sobre el cine de Masumura, Shigehiko Hasumi y Rosenbaum remarcaban como rasgo característico el antisentimentalismo que rige casi todos sus dramas. La reticencia al paroxismo no era algo nuevo en el cine japonés, pero en la obra de Masumura toma nuevos matices: incluso la entonación de los diálogos se hace toda sobre una misma línea. No es la radicalización brechtiana que veríamos más adelante en el cine europeo, pues, aunque parezca alcanzar efectos similares —dirigir la atención del espectador lejos de los actores, no sólo hacia el motif del filme sino también hacia los otros aspectos de la puesta en escena que contribuyen a la construcción emocional de la situación en la que se encuentran los personajes—, está más cerca del antidrama de Howard Hawks o de algunas películas de Henry King (Almas en la hoguera (Twelve O'Clock High, 1949) o Fiebre de sangre (The Gunfighter, 1950), por ejemplo), aun si las inspiraciones extranjeras de Masumura provenían más de los neorrealistas italianos que de los grandes artesanos de Hollywood.

Este experimento antisentimental comienza a todo galope desde La joven de azul (Aozora musume, 1957), una cinta a la que volveremos más adelante, pero donde Ayako Wakao, quien interpreta a la cenicienta nipona Yuko, permanece impasible, portando casi la misma expresión durante todo el metraje aun cuando enfrentada a situaciones tan adversas como cuando le confiesa finalmente a su padre enfermo que lo terrible de la situación familiar suya y de los que la rodean no es sino resultado de su incapacidad humana. Al drenar el clímax de todo atisbo de fácil sentimentalismo, Masumura no solamente subvierte a su modo el género melodramático, sino que también vira el foco de atención hacia el argumento que quiere probar, la crítica del sistema de valores familiares patriarcales de la sociedad japonesa tradicional. El director se servirá de este método de aquí en adelante para expandir los alcances discursivos de sus relatos. En El hombre del viento cortante (Karakkaze yarō, 1960), lo utilizará para neutralizar las atrocidades cometidas por unos yakuzas torpes y juguetones que de alguna manera predicen a los de Takeshi Kitano, y en Escuela de espías Nakano (Rikugun Nakano gakko, 1966), una de sus cintas más implacablemente frías, la desdramatización rayará en los límites de la abyección, al tratarse de un filme sobre un hombre que se torna despiadado por las incomprensibles e inhumanas exigencias del ejército imperial.

Pero en el cine de Masumura, como pasa con la mayoría de los grandes artesanos, nada es sistema, y su hallazgo de neutralidad irá adquiriendo distintos matices en cada película subsecuente. De mayor calibre y alcance es su uso en Confesiones de una esposa (Tsuma wa kokuhaku suru, 1961), una de las obras más célebres de Masumura, donde Wakao, en una actuación de emotividad sublime, carga con todo el drama a cuestas al enfrentarse a un mundo —masculino— incapaz de sentir empatía y pasión, es decir, amor verdadero. El cineasta exige de todos los personajes secundarios —incluido el hombre del que la protagonista se enamora perdidamente— una entereza casi modélica, y el hallado contraste de tonos actorales sirve para enrarecer el drama —efecto acentuado por una elección musical de violines cacofónicos que dislocan aún más lo visionado— y colocar al espectador en una situación ambigua —no hay en su cine identificación que no sea problemática— así como para reforzar la aguda crítica del filme, temática

recurrente en toda la obra de Masumura: los hombres son despreciables opresores del sexo opuesto y, en gran medida, los culpables del estado actual del mundo, porque tienen miedo a decidir, actuar o sentir.

Esta voluntad crítica que comparte con su generación salta a la vista una y otra vez en su filmografía. Los dos alpinistas que protagonizan El precipicio (Hyoheki, 1958), emprenden el viaje a la montaña en busca de una muerte sobre la que no tengan que decidir, huyendo cobardemente del amor —o desamor— de una mujer que, callada y tímida, se erige en realidad firme como una inmensa montaña de carne, hueso y sentimientos. En El hombre del viento cortante, el yakuza cobarde interpretado por Yukio Mishima es también incapaz de decidirse a dejar la cómoda vida criminal para ser padre, vive la vida a la merced del viento y, cuando finalmente parece haber tomado las riendas de su existir —Masumura es un gran pesimista— es asesinado a balazos en una exquisita y tragicómica secuencia que nada pide a las famosas cintas yakuza de Seijun Suzuki.

A la férrea convicción de minar las bases del sistema patriarcal se traslapa otra dimensión crítica que pone en la mira la cosmogonía capitalista, venida de Occidente, en términos humanos y populares —Masumura, a pesar de haber estudiado filosofía, no hace un cine intelectual como el de sus colegas Nagisa Oshima o Yoshishige Yoshida—, traducible en vanidad. Estandartes de dicha tendencia son Con el permiso de mi esposo (Otto ga mita 'Onna no kobako' yori, 1964), mitad agudísima crítica al mundo empresarial, mitad pasional relato de amor fatal, o La esposa de Seisaku (Seisaku no tsuma, 1965), una de sus más grandes obras, en gran parte un despiadado análisis a una absurda idea de honor que carcomía a la provincia japonesa durante la primera mitad del siglo XX. El cinismo inherente a cualquier actitud decididamente crítica debería poder encontrar un punto de equilibrio con cierto candor proveniente de la mirada —que no necesariamente equivale a empatía— o cierta consecuencia asumida por parte del cineasta, y es este balance el que está presente entre sus películas más bellas y singulares. La esposa de Seisaku, por ejemplo, es una cinta de una crueldad transparente que, sin embargo, se contrasta con diversas secuencias de posesión amorosa filmadas desde —como todas las escenas de sexo en su cine— el absoluto deseo y la completa fascinación, y por una conclusión que por sentida, pasional y dramática resignifica todo el sufrimiento mizoguchiano que vimos a lo largo de la duración del metraje hasta ese momento, tragedia además dinamizada por una puesta en escena parca, flanqueada por ascéticas composiciones en blanco y negro. En Con el permiso de mi esposo, lo que parece ser una continuación de los hallazgos de Jean Grémillon en Lumière d'été (1943) respecto al amor como objeto a poseer, equiparable al valor de cambio capitalista, termina por transformarse en un sentido retrato de la imposibilidad de un amor verdadero, que, por subversivo, ha destruido todo a su paso y es en esencia incompatible con el mundo contemporáneo: cabría resaltar que Masumura fue también un gran investigador de las distintas aristas del fenómeno amoroso. En los indelebles momentos finales de dicha cinta el cineasta deja atrás las ataduras del cinismo para seguir a los personajes hasta los últimos momentos, para subyugarse a ellos, ya enloquecidos por la emoción. Con cámara a ras de suelo, el filme concluye mirando a los personajes tendidos, ensangrentados, viviendo literal y metafóricamente la plenitud de su pasión.

El efecto de la desdramatización no termina ahí, pues también es éste el que permite acercarnos a los otros acentos de su puesta en escena, en relieve a través del desvío de atención sentimental emanado por el estoicismo deliberado de los actores. Tal es el caso de su atípico método para establecer escenas. Como lo hizo notar en su momento Bernard Eisenschitz, es a través del découpage que Masumura introduce la discontinuidad en narraciones aparentemente clásicas: no hay en su cine ningún campo-contracampo y, en su lugar, aparece una supresión total de cualquier punto de vista. Ningún plano se repite y cada ángulo de cámara es siempre nuevo, revelación que dota a sus películas de una cadencia narrativa en exponencial crecimiento, como por una aceleración generada por la misma acumulación de ángulos y puntos de vista que no pertenecen sino al propio cineasta. Uno de los ejemplos más notorios de esta tendencia se encuentra en El hombre del viento cortante. Visiblemente muy poco interesado en los dilemas del submundo yakuza, el relato se traduce, por vía de la indiferencia y el juego, en una cinta que parece existir sólo por el simple goce de ser narrada, de ser cine. Consecuentemente, el escondite del protagonista es ni más ni menos que una sala de cine en donde se exhiben películas estadounidenses, lugar perfecto para el origen de una ficción que se contenta con ser sólo eso y que nos extiende esa alegría por vía de un montaje concebido desde el movimiento puro. En El hombre del viento cortante, cada corte es literalmente un movimiento, pues el ángulo desde donde miramos la escena solamente cambia cuando uno de los personajes realiza un movimiento brusco. Masumura halló un montaje concebido no desde la mirada de los personajes, sino desde sus

cuerpos, y que se irá desarrollando a lo largo de su obra para desprenderse incluso de éstos y sólo responder al mandato simple de un espectador-cineasta deseoso de observar la situación con ojos frescos que le revelen a cada momento nuevos aspectos de la relación entre un mundo siempre literal, ya dado, que niega poder mangonearse bajo la proyección de un deseo (una subjetividad), y unos personajes que intentan a toda costa integrarse o deslindarse de él (o, como en El ángel rojo (Akai tenshi, 1966), ambas al mismo tiempo).

Desde La joven de azul, apenas su segundo filme, es posible notar lo que será otra de los vectores que rigen la exploración cinematográfica de Masumura: el color. No en vano, desde el título mismo, la cinta parece querer dirigir nuestra atención hacia un pigmento, y al verla encontraremos las primeras escenas en la filmografía de Masumura donde las relaciones cromáticas no tienen un carácter exclusivamente plástico, sino que potencian el efecto emocional: sirven de tildes, comas, puntos y aparte (o puntos finales) para los argumentos presentados rabiosamente por la vorágine de formas que componen una puesta en escena furiosa.

Así, en ésta, su primera película en color, las gamas chirriantes parecen ejercer sobre los personajes y sobre las situaciones una opresión particular. El hogar de pesadilla a donde la provinciana Yuko (Wakao) llegará tras su primera peregrinación a Tokio, comandado por una insoportable madrasta y sus sirkianos engendros, está repleto de colores ruidosos. Aquí, los planos claustrofóbicos, frenéticos y repletos de acentos visuales hasta el tope son de una belleza cromática tal que no sólo distraen, sino que incluso irritan. Yuko buscará desembarazarse de estos colores y, cuando lo haga, habrá cambiado, estará plena. Pero antes de la felicidad —que en Masumura nunca es del todo alegre—, jugará al ping-pong tras servir a los invitados de sus hermanastros unos refrescos de naranja cuyo brillo insoportable parece inundar todo el raudo plano secuencia. Dejará la bandeja con los refrescos a un lado y se quita el impuesto delantal de mucama para, por fin en colores neutros, dar una lección moral y deportiva. Más adelante, bailará con su padre —el finalmente revelado perfecto inútil— en un tugurio nocturno y aquí será el tinte de la luz el que guíe, dirija la escena: los rojos, violetas, amarillos o azules irán cambiando según la necesidad emotiva de un plano secuencia que, si bien carente de la ambición y el patetismo, recuerda a su gran maestro de la Daiei, Kenji Mizoguchi. Todo para que Yuko llegue, en fin, al mismo monte sobre el que había iniciado la película, desde donde había vislumbrado aquel cielo azul que tanto le había pesado hasta entonces y del cual finalmente podrá desistir. Se despedirá de este cielo, de su color y de la carga emocional de no saber si tiene madre, de un antiguo y tormentoso amor, y todo lo hará envuelta en el vestido que compró durante una de las escenas más felices, una prenda blanca con rosas, que quizá no emane pasión alguna, mas sí vasta serenidad.

Las exploraciones cromáticas de Masumura seguirán su evolución natural y encontrarán variaciones en las composiciones verdes y apagadas de la trágica El precipicio, en los escarlatas pasionales de Con el permiso de mi esposo, y en los tonos carnosos que inundan la sensual Esvástica/La diosa de la piedad (Manji, 1964), para finalmente llegar a su punto más radical en Tatuaje (Irezumi, 1966), de entre sus cintas, la más temerariamente abstracta, indiferente y, por ende, moderna.

No parece casualidad que la cinta de Masumura más comprometida con los efectos que la plástica del cine puede ejercer sobre la puesta en escena parta precisamente de una obra pictórica, cuyo lienzo, adecuadamente para un cineasta tan interesado en lo carnal, sea la misma piel. Adaptar a Jun'ichirō Tanizaki no era algo nuevo para Masumura: lo había hecho ya en Esvástica y lo volvió a hacer para Chijin no ai (1967). Pero lo que diferencia abismalmente a Tatuaje, por lo menos de la primera (puesto que no he visto la cinta de 1967), es que le importa muy poco Tanizaki. La grávida presencia del escritor y de su universo hacía de Esvástica una cinta demasiado verborrágica, cuyo intento de trasladarnos al mundo de ambiguas subjetividades y polifonías narrativas característico de quien publicara la novela en 1930 terminaba acercando demasiado al filme hacia un terreno alegórico muy poco fértil. En Tatuaje no solamente hay poco cuidado de transmitir fielmente la anécdota, sino incluso una expresa intención de vaciar al relato de todo lastre semántico. Si Édouard Manet fue el primer pintor insolentemente moderno por

vaciar a las situaciones que pintaba de cualquier significado para convertirlas únicamente en juegos de luz, color y trazo (y por medio de este juego encontrar el camino para volver a estas situaciones), Masumura bien podría ser el primer cineasta japonés en hacer una película absolutamente moderna, que reniega de todo anclaje extracinematográfico, que «destruye el texto, haciendo que su significado no esté en el texto, sino precisamente en su destrucción».

En Tatuaje ya no sólo no existe sospecha de sentimentalismo alguno, sino que tampoco hay siquiera intento de construcción: el relato empieza en frenesí y bajo el mismo ánimo nos presenta personajes que son instinto puro, violencia y fisicidad correspondidas con el áspero y abrupto trabajo de un découpage que se estrella y choca con la misma violencia: cada corte no es ya un movimiento, sino un golpe. Masumura se regocija en esta manera íntegramente física de filmar las batallas, tanto corporales como emocionales. En sus momentos más álgidos, se abstrae por completo de cualquier retórica para volverse pura forma: línea, movimiento, color. El filme nos hipnotiza por este movimiento interno no solamente dictado por el montaje sino, como en la obra de un pintor, por las relaciones internas entre los trazos. Ya no le interesa avanzar emocionalmente el relato —plenamente desdramatizado y antisentimental debido también a la distancia que permite su carácter histórico— solamente por medio de su característico sistema de montaje, en Tatuaje, la articulación del color es la que dicta las jerarquías y las direcciones de todo lo circundante. Masumura trabaja el encuadre anamórfico con el ojo de un pintor moderno: deja aparentemente vacío un extremo de la composición en 16:9 no solamente para resaltar lo que sucede en su otra parte —entiéndase la situación dramática siempre compuesta, en su interior, en 4:3—, sino también para potenciarlo, dirigirlo y, finalmente, transformarlo. A estos espacios vacíos los llenan líneas, figuras y, sobre todo, colores que actúan sobre la situación en sintonía o contraste. Y esta exploración profunda llega incluso a idear momentos donde el color reinante de la composición es modificado por desde el interior de la situación dramática: un hombre le levanta el kimono azul a la protagonista para develar en su interior otra tela de color rojo, lo que, al alterar radicalmente el tono reinante de la escena, la hace avanzar narrativa, atmosférica y emocionalmente sin necesidad de diálogos explicativos ni cortes. El color narra.

El filme termina con la destrucción de la propia imagen que generó inicialmente la ficción. Tras el asesinato que da fin a la película, hay un desvanecimiento a negro sobre el rostro de la mujer. Al no haber más tatuaje, no hay más colores, ni relato, ni tampoco mujer. Es claro que el cine narrativo no puede darse el lujo de entregarse por completo a la abstracción hedonista, y Masumura, por más moderno que haya sido, lo sabía. Tatuaje es también, encima del retrato de una araña dibujada con tinta negra y roja sobre una piel muy blanca, la historia de una mujer en guerra —claro que habría de escribirse otro texto sobre la polisemia de la guerra en la obra de Masumura— con todos los hombres (y en eso se parece a la célebre El ángel rojo). «Las relaciones entre hombres y mujeres son como una lucha a muerte», dicen en algún momento del filme. Tatuaje pone de manifiesto la misma condensación respecto a la convicción que habíamos experimentado anteriormente con algunas de las películas femeninas más grandes de Mizoguchi, aquellas que aseguraban por medio de sus portentosas narrativas una certeza análoga. Si bien es otro «cineasta de la lucha de los sexos», lo que hace a Masumura moderno frente a Mizoguchi, Sternberg o Hawks es que, como Manet respecto a Goya, logra el mismo cometido, mismo esplendor, «no a través del exceso sino de la ausencia». Ausencia de sentimiento, de continuidad, de significados, de retórica. Presencia de cine.

Filmografía

Título en inglés	Año	Acreditado como		
		Director	Guionista	Director asistente
Princess Yang Kwei Fei	1955			Sí
Street of Shame	1956			Sí
Punishment Room	1956			Sí
Nihonbashi	1956			Sí
The Crowded Streetcar	1957			Sí

Título en inglés	Año	Acreditado como		
		Director	Guionista	Director asistente
Kisses	1957	Sí		
The Blue Sky Maiden	1957	Sí		
Warm Current	1957	Sí		
The Precipice	1958	Sí		
Giants and Toys	1958	Sí		
The Lowest Man	1958	Sí		
Undutiful Street	1958	Sí		
The Most Valuable Madam	1959	Sí		
The Cast-Off	1959	Sí		
Beauty the Enemy	1959	Sí		
Across Darkness	1959	Sí		
A Woman's Testament	1960	Sí		
Afraid to Die	1960	Sí		
The Woman Who Touched the Legs	1960	Sí		
A False Student	1960	Sí		
Desperate to Love	1961	Sí		
A Lustful Man	1961	Sí		
A Wife Confesses	1961	Sí		
The Burdened Sisters	1961	Sí		
Stolen Pleasure	1962	Sí		
Black Test Car	1962	Sí		
Life of a Woman	1962	Sí		
The Black Report	1963	Sí		
When Women Lie	1963	Sí		
Band of Pure-Hearted Hoodlums	1963	Sí		
Modern Fraud Story: Cheat	1964	Sí		
With My Husband's Consent	1964	Sí		
Seventeen-year-old Wolf	1964		Sí	
Manji	1964	Sí		
Super-Express	1964	Sí		
Hoodlum Soldier	1965	Sí		
Seisaku's Wife	1965	Sí		
Irezumi	1966	Sí		
Nakano Spy School	1966	Sí		
Red Angel	1966	Sí		
Two Wives	1967	Sí		
A Certain Killer	1967		Sí	
Just for You	1967		Sí	
A Fool's Love	1967	Sí		

Título en inglés	Año	Acreditado como		
		Director	Guionista	Director asistente
The Wife of Seishu Hanaoka	1967	Sí		
Evil Trio	1968	Sí		
The Sex Check	1968	Sí		
The House of Wooden Blocks	1968	Sí		
One Day at Summer's End	1968	Sí		
Blind Beast	1969	Sí		
A Thousand Cranes	1969	Sí		
'Vixen	1969	Sí		
Electric Jellyfish	1970	Sí		
Ode to the Yakuza	1970	Sí		
The Hot Little Girl	1970	Sí		
Games	1971	Sí		
New Hoodlum Soldier Story: Firing Line	1972	Sí		
Music	1972	Sí		
Hanzo the Razor:The Snare	1973	Sí		
Hanzo the Razor: Who's Got the Gold?	1974		Sí	
Akumyo: Notorious Dragon	1974	Sí		
Mainline to Terror	1975	Sí		
Lullaby of the Earth	1976	Sí		
The Love Suicides at Sonezaki	1978	Sí		
The Garden of Eden	1980	Sí		
For My Daughter's 7th Birthday	1982	Sí		

19. Kiyoshi Kurosawa

Kiyoshi Kurosawa (黒沢清, Kurosawa Kiyoshi, nacido el 19 de julio de 1955) es un director de cine, guionista, crítico de cine y profesor de la Universidad de las Artes de Tokio japonés. Aunque ha trabajado en una variedad de géneros, Kurosawa es mejor conocido por sus muchas contribuciones al género de terror japonés, su apodo honorífico "David Cronenberg de Japón".

Nacido en Kobe el 19 de julio de 1955, Kiyoshi Kurosawa, quien no es pariente del director Akira Kurosawa, comenzó a hacer películas sobre su vida en la escuela secundaria. Después de estudiar en la Universidad de Rikkyo en Tokio bajo la guía del destacado crítico de cine Shigehiko Hasumi, donde comenzó a hacer películas de 8mm, Kurosawa comenzó a dirigir comercialmente en la década de 1980, trabajando en películas rosas y V de bajo presupuesto. Producciones de cine (directo a video) como películas de fórmula yakuza. En 1981, su película de 8mmShigarami Gakuen (しがらみ学園) fue nominado al Premio Oshima en el PFF (Pia Film Festival). En 1983, después de trabajar con Shinji Soumai, estrenó su primer largometraje Kandagawa Pervert Wars (1983). Se hizo popular después de The Excitement of the Do-Re-Mi-Fa Girl (1985) y The Guard from Underground (1992).

A principios de la década de 1990, Kurosawa ganó una beca para el Instituto Sundance al presentar su guión original Charisma. Luego, pudo estudiar cine en Estados Unidos, aunque llevaba casi diez años dirigiendo profesionalmente.

Kurosawa logró reconocimiento internacional por primera vez con su película de suspenso y crimen de 1997 Cure. Un año después, completó dos thrillers consecutivos, Serpent's Path y Eyes of the Spider, los cuales compartían la misma premisa (un padre que se venga del asesinato de su hijo) y el actor principal (Show Aikawa), pero hiló historias completamente diferentes. En marzo de 1999, el Festival Internacional de Cine de Hong Kong presentó su primera retrospectiva, un programa de cinco títulos que incluía The Excitement of the Do-re-mi fa Girls, The Guard from Underground, Serpent's Path, Eyes of the Spider, y Licencia para vivir.

Kurosawa siguió a Cure con una semi-secuela en 1999 con Charisma, una película de detectives protagonizada por Kōji Yakusho. En 2000, Seance, la adaptación de Kurosawa de la novela Seance on a Wet Afternoon de Mark McShane, se estrenó en Kansai TV. También protagonizó a Yakusho, así como a Jun Fubuki (los dos también habían aparecido juntos en Charisma). En 2001, dirigió la película de terror Pulse. Kurosawa lanzó Bright Future, protagonizada por Tadanobu Asano, Joe Odagiri y Tatsuya Fuji, en 2003. Siguió esto con otra característica digital, Doppelganger, más tarde el mismo año. Tanto Bright Future como Doppelganger han sido nominados para los Festivales de Cine de Cannes.

En 2005, Kurosawa regresó con Loft, su primera historia de amor desde Seance. Otra película de terror, Retribution, siguió al año siguiente. Con su película de 2008, Tokyo Sonata, se consideró que Kurosawa *"salía de su género de terror habitual y se adentraba en el drama familiar".*

'Esposa de un espía' (2020), película que se presento en el Festival de Cine de San Sebastián

Ha escrito una novelización de su propia película Pulse, así como una historia del cine de terror con Makoto Shinozaki.

En septiembre de 2012, se anunció que dirigiría 1905, película protagonizada por Tony Leung Chiu-Wai, Shota Matsuda y Atsuko Maeda. En febrero de 2013, se anunció que la producción de la película había sido cancelada antes de que pudiera comenzar la filmación.

Kurosawa dirigió un drama televisivo de cinco partes de 2012, Penance. Beautiful 2013, una película de antología que presenta el proyecto Beautiful New Bay Area Project de Kurosawa, proyectada en el Festival Internacional de Cine de Hong Kong en 2013.

El siguiente largometraje de Kurosawa, Real, protagonizado por Takeru Sato y Haruka Ayase, se estrenó en 2013. Ganó el premio al Mejor Director en el 8º Festival de Cine de Roma por Seventh Code ese mismo año.

Su película Journey to the Shore de 2015 se proyectó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes de 2015, donde ganó el premio a Mejor Director.

En 2016, su película de suspenso Creepy se estrenó en el 66º Festival Internacional de Cine de Berlín. La película marcó el primer regreso cinematográfico de Kurosawa al género de terror desde 2006.

Su película de 2017 Before We Vanish se proyectó en la categoría Un Certain Regard en el Festival de Cine de Cannes.

Su película de 2019 Hasta los confines de la Tierra se proyectó como película de clausura en el programa Piazza Grande del 72° Festival de Cine de Locarno.

En 2020, Kurosawa ganó el León de Plata a la Mejor Dirección en el 77º Festival Internacional de Cine de Venecia por su película Wife of a Spy.

Estilo e influencias

El estilo de dirección de Kurosawa se ha comparado con el de Stanley Kubrick y Andrei Tarkovsky, aunque nunca ha mencionado expresamente a esos directores como influencias. En una entrevista, afirmó que Alfred Hitchcock y Yasujirō Ozu contribuyeron a dar forma a su visión personal del medio. También ha expresado admiración por directores de cine estadounidenses como Don Siegel, Sam Peckinpah, Robert Aldrich, Richard Fleischer, y Tobe Hooper.

En una entrevista de 2009 con IFC, Kurosawa habló sobre la razón por la que eligió al actor Kōji Yakusho para muchas de sus películas: *"Tiene valores y sensibilidades similares. Somos de la misma generación. Esa es una gran razón por la que disfruto trabajar".*

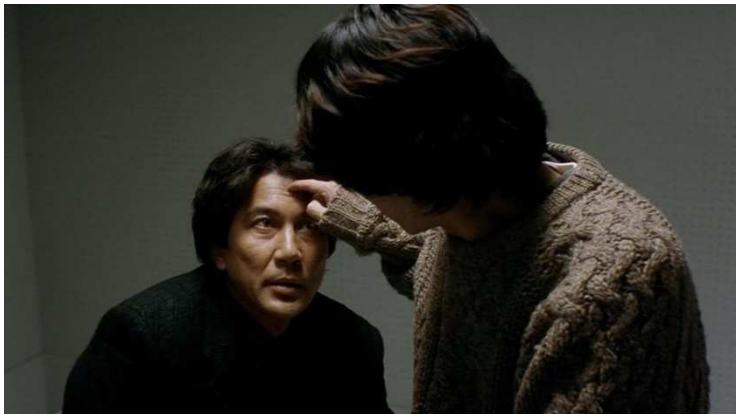
Según Tim Palmer, las películas de Kurosawa ocupan una posición peculiar entre los materiales del género de masas, por un lado, y la abstracción esotérica o intelectual, por el otro. También se involucran claramente en temas de crítica ambiental, dada la preferencia de Kurosawa por filmar en espacios abiertos en descomposición, edificios abandonados (y a menudo condenados) y en lugares plagados de toxinas, pestilencia y entropía.

Yasujiro Ozu, una de las grandes influencias del cine de Kiyoshi Kurosawa, cuya biografía también se encuentra en este recopilatorio

Según la Universidad de Arte de Tokio, donde es profesor, Kurosawa habla sobre su orzuelo. El entrevistador menciona que Kurosawa también es versátil cuando hablan de Clint Eastwood. Kurosawa dijo que admira a las personas que pueden hacer muchas cosas. Dice que no se encasilla en un estilo o un tema. Cuando se le preguntó qué quería probar a continuación, respondió: *"Lo próximo que quiero hacer es algo que nunca he hecho".*

En el mismo artículo, menciona que ha visto muchas películas desde que era joven y sabe que hay muchas películas geniales en todo el mundo. Esas películas lo motivan a ser un mejor cineasta; siempre se pregunta cómo hacer películas que sean memorables durante mucho tiempo.

En un artículo de la Universidad de Arte de Tokio, Kurosawa nombra al crítico de cine Hasumi Shigehiko como mentor e influencia temprana en su carrera cinematográfica. Gran parte de la influencia de Hasumi daría forma al núcleo de la filmografía de Kurosawa. Kurosawa conoció a Hasumi en la universidad, donde fue uno de los pocos estudiantes que terminó su curso, y le da crédito a Hasumi por haberle enseñado esa película por la que vale la pena dedicar toda tu vida. Hasumi y Kurosawa creen que cada elemento de la película es importante y debe planificarse meticulosamente. Kurosawa también ha declarado que uno de sus objetivos como cineasta es compartir las enseñanzas de Hasumi.



Instantánea de 'Cure' (1997)

Filmografía

- Guerras pervertidas de Kandagawa (1983)
- La emoción de la chica Do-Re-Mi-Fa (1985)
- Dulce hogar (1989)
- El guardia del subsuelo (1992)
- Cura (1997)
- Licencia para vivir (1998)
- Carisma (1999)
- Ilusión estéril (1999)
- Séance (2001)
- Pulso (2001); se hizo una nueva versión estadounidense en 2006.
- Futuro brillante (2003)
- Doble (2003)
- Teatro de terror de Kazuo Umezu: House of Bugs (2005)
- Desván (2005)
- Retribución (2006)
- Sonata de Tokio (2008)
- Real (2013)
- Séptimo Código (2013)
- 1905 (cancelado)
- Viaje a la orilla (2015)
- Espeluznante (2016)
- Daguerrotipo (2016)
- Antes de que desaparezcamos (2017)

- Presagio (2017)
- Hasta los confines de la tierra (Tabi no Owari, Sekai no Hajimari, 2019)
- Esposa de un espía: edición teatral (2020)

Premios

Edición	Año	Categoría	Película	Resultado
54º Festival de Cine de Cannes	2001	Premio de Un Certain Regard	Legumbres	Nominado
56 Festival de Cine de Cannes	2003	Competencia	Futuro brillante	Nominado
61 Festival de Cine de Cannes	2008	Premio de Un Certain Regard	Sonata de Tokio	Premio del Jurado
68 Festival de Cine de Cannes	2015	Premio de Un Certain Regard	Viaje a la orilla	Mejor Director
70 Festival de Cine de Cannes	2017	Premio de Un Certain Regard	Antes de que desaparezcamos	Nominado
41 ° Premio de Cine de la Academia de Japón	2018	Mejor director	Antes de que desaparezcamos	Ganador
77º Festival Internacional de Cine de Venecia	2020	León de Plata a Mejor Director	Esposa de un espía	Ganador

Honores

Honor	Año
Medalla con cinta morada	2021

20. Takashi Miike

Takashi Miike (三池崇史, Miike Takashi, nacido el 24 de agosto de 1960) es un director de cine, productor de cine y guionista japonés. Ha dirigido más de cien producciones teatrales, de video y de televisión desde su debut en 1991. Sus películas abarcan una variedad de géneros diferentes y van desde películas violentas y extrañas hasta películas dramáticas y para toda la familia. Es una figura controvertida en la industria del cine japonés contemporáneo, y varias de sus películas han sido criticadas por su extrema violencia gráfica. Algunas de sus películas más conocidas son Audition, Ichi the Killer, Gozu, One Missed Call, Trilogía Dead or Alive, y varios remakes: Graveyard of Honor, Hara-kiri y 13 Assassins.

Miike nació en Yao, Prefectura de Osaka, en el seno de una familia Nikkei originaria de la Prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu. Durante la Segunda Guerra Mundial, su abuelo estuvo destinado en China y Corea, y su padre nació en Seúl, en la actual Corea del Sur. Su padre trabajaba como soldador y su madre como costurera. Aunque afirmó haber asistido a clases solo en raras ocasiones, se graduó de la Escuela Vocacional de Radiodifusión y Cine de Yokohama (Yokohama Hōsō Eiga Senmon Gakkō) bajo la guía del renombrado cineasta. Shohei Imamura, el fundador y decano de esa institución.

Las primeras películas de Miike fueron producciones de televisión, pero también comenzó a dirigir varios estrenos de V-Cinema directos a video. Miike todavía dirige producciones de V-Cinema de manera intermitente debido a la libertad creativa que brinda la censura menos estricta del medio y el contenido más arriesgado que permitirán los productores.

El debut teatral de Miike fue la película The Third Gangster (Daisan no gokudō), pero Shinjuku Triad Society (1995) fue su primer estreno teatral en llamar la atención del público. La película mostró su estilo extremo y sus temas recurrentes, y su éxito le permitió trabajar en películas de mayor presupuesto. Shinjuku Triad Society fue la primera película de lo que se denomina su *"Trilogía de la Sociedad Negra",* que también incluye Rainy Dog (1997) y Ley Lines (1999). Ganó fama internacional en 2000 cuando su película romántica de terror Audition (1999), su violenta epopeya yakuza Dead or Alive (1999), y su controvertida adaptación del manga Ichi the Killer, que se presentó en festivales internacionales de cine. Desde entonces, ha ganado un fuerte seguimiento de culto en Occidente que está creciendo con el aumento de los lanzamientos en DVD de sus obras. Su película Hara-Kiri: Death of a Samurai se estrenó en competición en el Festival de Cine de Cannes de 2011. Su película Straw Shield de 2013 fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2013.

'First love' (2019)

<u>Temas recurrentes</u>

Miike alcanzó notoriedad por representar escenas impactantes de extrema violencia y perversiones sexuales. Muchas de sus películas contienen derramamiento de sangre gráfico y espeluznante, a menudo retratado de una manera exagerada y caricaturesca. Gran parte de su trabajo describe las actividades de los criminales (especialmente yakuza) o se relaciona con gaijin, no japoneses o extranjeros que viven en Japón. Es conocido por su oscuro sentido del humor y por empujar los límites de la censura hasta donde sea posible.

Miike ha dirigido películas en una variedad de géneros. Ha creado alegres películas infantiles (Ninja Kids!!!, The Great Yokai War), piezas de época (Sabu), una road movie (The Bird People in China), un drama adolescente (Andromedia), una farsa musical-comedia-horror. La felicidad de los Katakuris, adaptaciones de videojuegos (Like a Dragon, Ace Attorney) y dramas criminales basados en personajes (Ley Lines y Agitator).

Si bien Miike a menudo crea películas que son menos accesibles y están dirigidas a audiencias de autor y fanáticos del cine extremo, como Izo y el segmento "Box" en Three... Extremes, ha creado varios títulos convencionales y comerciales, como la película de terror One Missed Call y el drama de fantasía The Great Yokai War.

Miike ha citado Starship Troopers como su película favorita. Expresó su admiración por los directores Akira Kurosawa, Hideo Gosha, David Lynch,David Cronenberg, y Paul Verhoeven.

Controversias

Varias de las películas de Miike han sido objeto de escrutinio debido a la fuerte violencia. Su película de terror de 2001 Ichi the Killer, adaptada de un manga del mismo nombre y protagonizada por Tadanobu Asano como un ejecutor sadomasoquista de la yakuza, fue muy controvertida; durante su estreno internacional en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2001, la audiencia recibió "bolsas para vomitar" adornadas con el logotipo de la película como un truco promocional. La Junta Británica de Clasificación de Películas se negó a permitir el estreno de la película sin cortes en el Reino Unido, citando sus niveles extremos de violencia sexual hacia las mujeres; la película requirió 3 minutos y 15 segundos de cortes obligatorios para poder estrenarse. En Hong Kong, se cortaron 16 minutos y 59 segundos de metraje. Ichi the Killer también fue prohibido por completo en Noruega, Alemania y Malasia.

Póster japonés de 'Ichi the Killer' (2001), su obra más aclamada y polémica

En 2005, Miike fue invitada a dirigir un episodio de la serie de antología Masters of Horror. Se suponía que la serie, que presentaba episodios de una variedad de directores de terror establecidos como John Carpenter, Tobe Hooper y Dario Argento, proporcionaría a los directores una relativa libertad creativa y restricciones relajadas sobre el contenido violento y sexual (parte del contenido sexual fue editado desde el Argento, episodio dirigido "Jenifer"). Sin embargo, cuando la cadena de cable Showtime adquirió los derechos de la serie, el episodio de Miike, "Pie de imprenta", se consideró demasiado inquietante para la cadena. Showtime lo canceló de la programación de transmisión incluso después de largas negociaciones, aunque se mantuvo como parte del lanzamiento del DVD de la serie. Mick Garris, creador y productor ejecutivo de la serie, describió el episodio como *"increíble, pero incluso difícil de ver para mí... definitivamente la película más inquietante que he visto"*.

Si bien "Imprint" aún no se emitió en los Estados Unidos, se emitió en Bravo en el Reino Unido, en FX en México, América del Sur y Central, República Dominicana, Francia, Israel, Turquía, en Nelonen en Finlandia, y en Rai Tre en Italia.

Filmografía

Año	Título en inglés
1991	Eyecatch Junction
	Lady Hunter: Prelude to Murder
1992	(Shissō Feraari 250 GTO / Rasuto ran: Ai to uragiri no hyaku-oku en)
	A Human Murder Weapon
1993	Bodyguard Kiba
	(Oretachi wa tenshi ja nai)
	(Oretachi wa tenshi ja nai 2)
1994	Shinjuku Outlaw
	Bodyguard Kiba: Apocalypse of Carnage
1995	(Daisan no gokudō)
	Bodyguard Kiba: Apocalypse of Carnage 2
	Osaka Tough Guys
	Shinjuku Triad Society
1996	(Shin daisan no gokudō: boppatsu Kansai gokudō sensō)
	(Shin daisan no gokudō II)
	Ambition Without Honor
	Peanuts
	The Way to Fight
	Fudoh: The New Generation
1997	Ambition Without Honor 2
	Young Thugs: Innocent Blood
	Rainy Dog
	Full Metal Yakuza
1998	The Bird People in China
	Andromedia
	Blues Harp
	Young Thugs: Nostalgia
1999	Man, A Natural Girl
	Ley Lines
	Silver
	Audition
	Dead or Alive
	Salaryman Kintaro White Collar Worker Kintaro
	Man, Next Natural Girl: 100 Nights in Yokohama N-Girls vs Vampire
2000	The Making of 'Gemini'
	MPD Psycho
	The City of Lost Souls The City of Strangers

	The Hazard City
	The Guys from Paradise
	Dead or Alive 2: Birds Dead or Alive 2: Runaway
2001	Family
	Family 2
	Visitor Q
	Ichi the Killer
	Agitator
	The Happiness of the Katakuris
2002	Dead or Alive: Final
	Kumamoto Stories
	Sabu
	Graveyard of Honor
	Shangri-La
	Pandōra
	Deadly Outlaw: Rekka Violent Fire
	(Pāto-taimu tantei)
2003	The Man in White
	Gozu
	Yakuza Demon
	Kōshōnin
	One Missed Call You've Got a Call
2004	Zebraman
	(Pāto-taimu tantei 2)
	Box segment in Three... Extremes
	Izo
2005	Ultraman Max
	The Great Yokai War
2006	Big Bang Love, Juvenile A 4.6 Billion Years of Love
	Waru
	"Imprint"
	Waru: kanketsu-hen
	Sun Scarred
2007	Sukiyaki Western Django
	Crows Zero
	Like a Dragon
	Zatoichi
	Detective Story
2008	God's Puzzle

	K-tai Investigator 7
2009	Yatterman
	Crows Zero 2
2010	Zebraman 2: Attack on Zebra City
	13 Assassins
2011	Hara-Kiri: Death of a Samurai
	Ninja Kids!!!
2012	Ace Attorney
	For Love's Sake
	Lesson of the Evil
2013	Shield of Straw
	The Mole Song: Undercover Agent Reiji
2014	Over Your Dead Body
	As the Gods Will
2015	The Lion Standing in the Wind
	Yakuza Apocalypse
2016	Terra Formars
	The Mole Song: Hong Kong Capriccio
2017	Idol × Warrior Miracle Tunes!
	Blade of the Immortal
	JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter I
2018	Magical × Heroine Magimajo Pures!
	Laplace's Witch
2019	Secret × Heroine Phantomirage!
	First Love
2020	Secret × Heroine Phantomirage! ~We've Become a Movie~
	Police × Heroine Lovepatrina!
2021	Police × Heroine Lovepatrina! ~Challenge from a Phantom Thief! Let's Arrest with Love and a Pat!~
	The Great Yokai War: Guardians
	The Mole Song: Final
	Bittomo × Heroine Kirameki Powers!
2022	RizSta -Top of Artists!-
	Connect

21. Satoshi Kon

Satoshi Kon (今敏, *Kon Satoshi*, 12 de octubre de 1963 - 24 de agosto de 2010) fue un director de cine, animador, guionista y artista de manga japonés de Sapporo, Hokkaido y miembro de la Asociación Japonesa de Creadores de Animación (JAniCA). Se graduó del departamento de Diseño Gráfico de la Universidad de Arte Musashino. Es mejor conocido por sus aclamadas películas de anime *Perfect Blue* (1997), *Millennium Actress* (2001), *Tokyo Godfathers*(2003) y *Paprika* (2006). Murió de cáncer de páncreas a la edad de 46 años el 24 de agosto de 2010.

Primeros años

Satoshi Kon nació el 12 de octubre de 1963. Debido a la transferencia laboral de su padre, la educación de Kon desde el cuarto grado de primaria hasta el segundo grado de secundaria se basó en Sapporo. Kon era compañero de clase y amigo cercano del mangaka Seihō Takizawa. Mientras asistía a la escuela secundaria Hokkaido Kushiro Koryo, Kon aspiraba a convertirse en animador. Kon ingresó al curso de Diseño Gráfico de la Universidad de Arte Musashino en 1982.

Carrera temprana

Mientras estaba en la universidad, Kon hizo su debut como artista de manga con el manga corto *Toriko* (1984) y obtuvo un segundo puesto en los 10º Premios Anuales Tetsuya Chiba de *Young Magazine* (Kodansha). Posteriormente, encontró trabajo como asistente de Katsuhiro Otomo. Después de graduarse de la universidad en 1987, Kon escribió el manga de un solo volumen *Kaikisen* (1990) y escribió el guión de la película de acción real de Otomo *World Apartment Horror*.

En 1991, Kon trabajó en el anime por primera vez como animador y en el diseño de fondo para la película *Roujin Z*, escrita por Otomo.

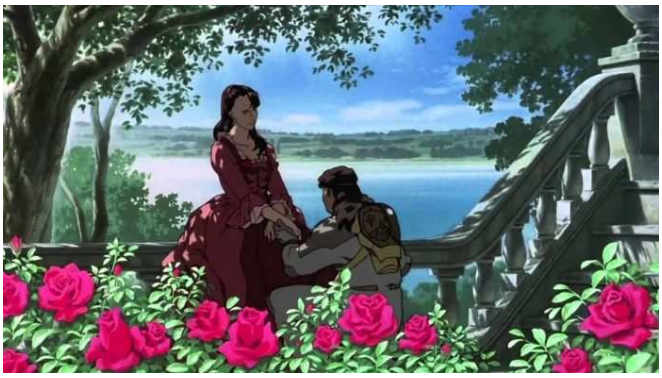
Comenzó a trabajar alrededor de 1992 como guionista, maquetador y diseñador de fondo para *Magnetic Rose* (dirigida por Koji Morimoto), uno de los tres cortometrajes del ómnibus *Memories* de Katsuhiro Otomo (estrenado en 1995). Esta fue la primera vez que adoptó el tema de "la fusión de la fantasía y la realidad" como tema de su obra.

Kon trabajó como uno de los cinco artistas de diseño en *Patlabor 2: The Movie* de Mamoru Oshii en 1993, junto con otras películas animadas. Hizo su debut como director con el episodio 5 de la OVA *JoJo's Bizarre Adventure* de 1993-1994, que también escribió el guión y guion gráfico.

Kon luego trabajó con Mamoru Oshii en el manga *Seraphim: Wings of 266.613.336*, que fue escrito por Oshii y dibujado por Kon. El manga se serializó en la revista mensual de anime *Animage* a partir de 1994. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, las opiniones de Kon y Oshii se dividieron, y la serie hizo una pausa y terminó sin terminar. Después de este trabajo, Kon terminó su carrera como dibujante de manga y se dedicó a hacer anime.

Dirección

En 1997, Kon comenzó a trabajar en su debut como director *Perfect Blue* (basado en la novela del mismo nombre de Yoshikazu Takeuchi). Fue la primera película de Kon producida por Madhouse, y el productor Masao Maruyama lo invitó porque le gustaba el episodio que Kon dirigió en *JoJo's Bizarre Adventure*. Una historia de suspenso centrada en un ídolo pop y Kon inicialmente no estaba satisfecho con el primer guión basado en el original y solicitó realizar cambios en él. Con el permiso del autor original, Yoshikazu Takeuchi, a Kon se le permitió hacer los cambios que quisiera, excepto mantener los tres elementos de la novela ("ídolo", "horror" y "acosador"). El guión fue escrito por Sadayuki Murai, quien trabajó en la idea de una frontera borrosa entre el mundo real y la imaginación.



Satoshi Kon fue guionista de 'Magnetic Rose', una de las historias de 'Memories', de Katsuhiro Otomo

Después de *Perfect Blue*, Kon consideró adaptar la novela *Paprika* de Yasutaka Tsutsui de 1993 a su próxima película. Sin embargo, estos planes se estancaron cuando la empresa distribuidora de *Perfect Blue* (Rex Entertainment) quebró. Coincidentemente, el próximo trabajo de Kon también presentaría un estudio de cine en quiebra.

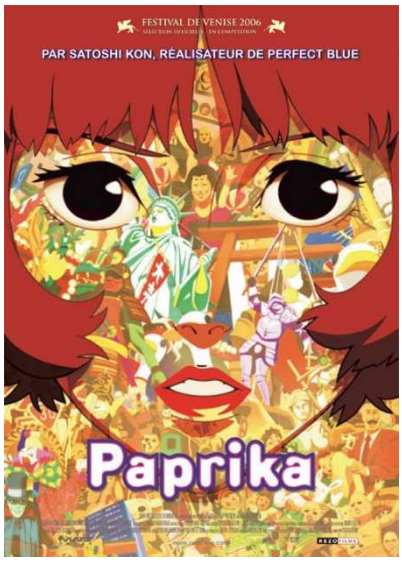
En 2002, se estrenó al público la segunda película de Kon, *Millennium Actress.* La empresa de distribución del lanzamiento en América del Norte fue Go Fish Pictures, afiliada a DreamWorks. La película se centra en una actriz jubilada que misteriosamente se retira del ojo público en la cima de su carrera. Teniendo el mismo presupuesto estimado que *Perfect Blue* (aproximadamente 120 millones de yenes), *Millennium Actress* obtuvo mayor éxito crítico y financiero que su predecesor y ganó numerosos premios. El guión fue escrito por Sadayuki Murai, quien utilizó una conexión perfecta entre la ilusión y la realidad para crear una "película tipo Trompe-l'œil". *Millenium Actress* fue la primera película de Satoshi Kon en presentar a Susumu Hirasawa, de quien Kon era fan desde hace mucho tiempo, como compositor.

En 2003, se anunció el tercer trabajo de Kon, *Tokyo Godfathers.* La empresa distribuidora del estreno en Norteamérica fue Destination Films, afiliada a Sony Pictures. La película se centra en un trío de personas sin hogar en Tokio que descubren a un bebé en Nochebuena y parten en busca de sus padres. *Tokyo Godfathers* costó más hacer que las dos películas anteriores de Kon (con un presupuesto de aproximadamente 300 millones de yenes), y se centró en los temas de la falta de vivienda y el abandono, con un toque cómico trabajado. El guión fue escrito por Keiko Nobumoto. Este trabajo también marcó la transición de la animación en celuloide a la animación digital.

En 2004, Kon lanzó la serie de televisión de 13 episodios *Paranoia Agent*, en la que Kon revisó el tema de la combinación de imaginación y realidad, además de trabajar en temas sociales adicionales. La serie se creó a partir de una gran cantidad de ideas no utilizadas para historias y arreglos que Kon sintió que eran buenos pero que no encajaban en ninguno de sus proyectos.

En 2006, se anunció *Paprika*, después de haber sido planeado y materializado durante varios años. La historia se centra en una nueva forma de psicoterapia que utiliza el análisis de los sueños para tratar a pacientes mentales. La película tuvo un gran éxito y ganó varios premios cinematográficos. Kon resumió la película con "Kihonteki na *story* igai wa subete kaeta" (基本的なストーリー以外は全て変えた), aproximadamente, *"cambió todo menos la historia fundamental".* Al igual que los trabajos anteriores de Kon, la película se centra en la sinergia de los sueños y la realidad.

Participó en el programa de televisión *Ani*Kuri15* transmitido por NHK en 2007. Su cortometraje de un minuto *Ohayō* se emitió junto con obras de Mamoru Oshii, Makoto Shinkai y otros. Ese mismo año, Kon ayudó a establecer y se desempeñó como miembro de la Asociación Japonesa de Creadores de Animación (JAniCA).



Cartel de 'Paprika' (2006), una de las mayores locuras de Satoshi Kon que hará al espectador poner en duda si vive en una realidad o en un sueño

Deterioro de la salud y muerte

Después de *Ohayō*, Kon comenzó a trabajar en su próxima película, *Dreaming Machine*. En mayo de 2010, Kon fue diagnosticado con cáncer de páncreas terminal. Dado que le quedaba medio año de vida, Kon decidió pasar el resto de su vida en su hogar. Poco antes de su muerte, Kon compuso un mensaje final, que su familia subió a su blog tras su muerte. Como explicó Kon en el mensaje, optó por no hacer públicas las noticias sobre el rápido avance de su enfermedad, en parte por vergüenza por lo drásticamente demacrado y devastado que se había vuelto su cuerpo. El resultado fue que el anuncio de su muerte fue recibido con conmoción y sorpresa generalizadas, particularmente dado que Kon no había mostrado signos de enfermedad en eventos públicos relativamente recientes, ya que el cáncer progresó a un estado terminal en cuestión de meses después de ser diagnosticado. Kon murió el 24 de agosto de 2010, a la edad de 46 años. Después de su muerte, Kon fue mencionado entre los *Fond Farewells* in *Time*'s people of the year 2010. Darren Aronofsky le escribió un elogio, que se imprimió en *Animation Works de Satoshi Kon* (今敏アニメ全仕事), un libro retrospectivo japonés de su carrera de animación.

'Perfect Blue', considerada uno de los mejores thrillers psicológicos de la historia, basada en la novela de Yoshikazu Takeuchi

La máquina de sueños

En noviembre de 2010, Madhouse, el estudio de animación que había producido previamente las obras de Kon, anunció oficialmente que continuarían produciendo el "Yumemiru Kikai" inacabado, y que el director de animación Yoshimi Itazu actuaría como director. Sin embargo, el proyecto se detuvo en 2011 por razones financieras. A partir

de 2013, la finalización de *Dreaming Machine* sigue siendo incierta debido a dificultades de financiación, con solo 600 de las 1500 tomas animadas.

En Otakon 2012, el fundador de Madhouse, Masao Maruyama, quien estuvo involucrado en todas las películas de Kon desde *Perfect Blue* hasta *Paprika* y también fue su amigo y colaborador, declaró: *"Desafortunadamente, todavía no tenemos suficiente dinero. Mi objetivo personal es conseguir dentro de los cinco años posteriores a su fallecimiento. Todavía estoy trabajando duro para lograr ese objetivo".*

En julio de 2015, Madhouse informó que *Dreaming Machine* sigue en producción, pero están buscando un director que coincida con las habilidades y una visión similar de Kon.

En agosto de 2016, el productor de Mappa, Masao Maruyama, dijo en una entrevista: *"Durante 4 o 5 años, seguí buscando un director adecuado para completar el trabajo de Kon. Antes de su muerte, el guión gráfico y el guión, incluso parte de la película de fotogramas clave, ya estaban terminados. Entonces pensé, incluso si alguien pudiera imitar el trabajo de Kon, estaría claro que es solo una imitación. Por ejemplo, si Mamoru Hosoda tomara el puesto de director, la Máquina de los Sueños completa seguiría siendo un buen trabajo. Sin embargo, eso la convertiría en una película de Hosoda, no de Kon. Dreaming Machine debería ser la película de Kon, él y solo él, no la de alguien más. Eso significa que no podemos y no debemos "comprometernos" solo para terminarlo. Pasé años para finalmente llegar a esta dura conclusión. En cambio, deberíamos tomar solo el "concepto original" de Kon y dejar que alguien lo convierta en una película. Al hacerlo, la pieza completa podría ser 100% obra de esa persona, y estoy de acuerdo con eso. También consideré hacer un documental de Kon".*

Sin embargo, Maruyama no ha renunciado por completo a la producción. Él dice: *"Si un director talentoso del extranjero está dispuesto a asumir el proyecto, no es del todo sin posibilidad",* lo que sugiere que el proyecto no es del todo sin posibilidad de reiniciar.

'Millenium Actress' es una de las obras más "blancas" y optimistas de Satoshi Kon

Temática

El tema de la "mezcla de ficción y realidad" es una palabra clave que simboliza las obras de Kon Satoshi, quien describe repetidamente la relación entre "ficción y realidad" con varios enfoques en cada una de sus obras. En *Perfect Blue*, *Millennium Actress* y *Paprika*, el límite entre la ficción y la realidad se volvió gradualmente borroso, y los personajes fueron retratados yendo y viniendo entre la ficción y la realidad. A primera vista, *los padrinos de Tokio* no parece tratar el tema de la "ficción y la realidad", pero sí tiene un dispositivo en el que la "ficción" de "milagros y coincidencias" se introduce sucesivamente en la vida realista de las personas sin hogar en Tokio. Debido a los diseños de los personajes y la forma en que se expresan, las obras de Kon parecen apuntar al realismo. Sin embargo, el objetivo de Kon no es *"representar paisajes y personas que parecen reales",* sino *"representar el momento en que los paisajes y las personas que parecen reales de repente se revelan como 'ficción' o 'imágenes'. Su capacidad para representar un mundo realista, que ha demostrado en orden en las películas en las que ha participado como miembro del personal, como las obras de Otomo y Oshii, se utiliza en sus propias obras para mostrar de manera más efectiva la caída de la "transición de la realidad a la ficción".* El mundo que parece ser real en las obras de Kon no sigue siendo real, sino que de repente se transforma en un mundo desconocido para desorientar a la audiencia. Esta es la razón por la que insistió en películas animadas en lugar de acción en vivo.

Cuando se le preguntó sobre su interés en los personajes femeninos, Kon dijo que los personajes femeninos eran más fáciles de escribir porque no puede conocer al personaje de la misma manera que un personaje masculino y *"puedo proyectar mi obsesión en los personajes y expandir los aspectos que quiero describir"*. Con un marco de referencia hasta *Los padrinos de Tokio*, Susan J. Napier señala que, si bien el tema de la actuación es el elemento común obvio en sus obras, encuentra que el concepto de la mirada masculina es el tema de discusión más importante. Napier muestra la evolución del uso de la mirada por parte de Kon desde sus aspectos restrictivos y negativos en *Magnetic Rose* y *Perfect Blue*, hasta una mirada colaborativa en *Millenium Actress* antes de llegar a un nuevo tipo de mirada en *Tokyo Godfathers* que se deleita en la incertidumbre y la ilusión.

Dean DeBlois dijo: *"Satoshi Kon usó el medio dibujado a mano para explorar los estigmas sociales y la psique humana, arrojando luz sobre nuestras complejidades de maneras que podrían haber fallado en la acción en vivo. Gran parte de esto fue arenoso, intenso y, a veces, incluso una pesadilla. Kon no rehuyó los temas maduros o las sensibilidades de acción en vivo en su trabajo, y sus películas siempre ocuparán un término medio fascinante entre los 'dibujos animados' y el mundo tal como lo conocemos".*

'Tokyo Godfathers' es una crítica social de la clase baja japonesa

Influencias

Kon declaró en 2007 que la música de Susumu Hirasawa había sido la mayor influencia en su estilo expresivo. Kon dijo que ha aprendido mucho de la actitud de Hirasawa hacia la música y la producción, y que debe muchas de las historias y conceptos que crea a su influencia. La idea de Kon sobre el control fractal de la película proviene de Susumu Hirasawa, quien ha aplicado programas generadores de fractales a la producción musical. Las letras de Hirasawa despertaron el interés de Kon en la psicología junguiana y los escritos de Hayao Kawai, el principal experto japonés en psicología junguiana, que ha descifrado psicológicamente mitos y cuentos populares antiguos, lo que influyó mucho en su narración y dirección. Todas las obras de Kon, desde *Perfect Blue* hasta *Dreaming Machine* suspendida, se han inspirado en las letras y canciones de Hirasawa. "Rotation (LOTUS-2)" de Susumu Hirasawa, que es el tema principal de *Millennium Actress*, se tocó en el funeral de Kon.

Kon dice que está influenciado por todo lo que ha estado expuesto en su vida, incluida la escritura, la pintura, la música, el cine, el manga, el anime, la televisión y el teatro. Ha aprendido mucho de Osamu Tezuka y Katsuhiro Otomo en manga, Hayao Miyazaki en animación, Akira Kurosawa y muchos otros grandes directores de cine japoneses e internacionales.

Estaba familiarizado con los trabajos de manga y animación de Tezuka como *Astro Boy*, *The Jungle Emperor* y *Princess Knight* en su infancia.

Fue un ávido observador de títulos de anime, como *Space Battleship Yamato* (1974), *Heidi, Girl of the Alps* (1974), *Future Boy Conan* (1978), *Galaxy Express 999* (1978) y *Mobile Suit Gundam* (1979) durante su años de escuela secundaria y preparatoria, que los fanáticos del anime japonés de la época estaban locos.

Otomo tuvo una fuerte influencia en él, y sus obras favoritas eran *Domu: A Child's Dream* y *AKIRA*, especialmente *Domu*, que le gustaba tanto que dijo que si pudiera hacer una película con un solo manga que había leído, sería ser ese. También fue influenciado por el movimiento New Wave en el manga iniciado por Otomo y otros, y decidió no solo leer sino también dibujar manga él mismo en sus días de escuela secundaria. Le iluminó la forma de la Nueva Ola de representar abrumadoramente una historia en la que no sucede nada en particular, centrándose en

un personaje que nunca podría ser el protagonista de la historia. Kon también ha dicho que su estilo de dibujo ha sido influenciado por Otomo, ya que solía trabajar como asistente de Otomo cuando era dibujante de manga. Después de ingresar a la industria de la animación, estuvo muy influenciado por los animadores Hiroyuki Okiura, Toshiyuki Inoue, Takeshi Honda, Masashi Ando y el creador de arte Takashi Watabe.

Había estado viendo solo películas de acción en vivo desde que comenzó la universidad. Vio la mayoría de las películas en video y se convirtió en una rutina para dibujar manga en función del escenario, el formato y la dirección de las escenas. El noventa por ciento de las películas que vio se hicieron en los EE.UU., y dijo que aprendió mucho sobre su propio estilo de expresión visual de las películas de Hollywood. Sin embargo, no fue influenciado por ninguna película o director en particular, sino por todo lo que había visto. Por ejemplo, *Millennium Actress tiene escenas que toman prestadas imágenes de Throne of Blood* de Kurosawa, Yasujiro Ozu, el héroe de la película chambara *Kurama Tengu*, o la gran estrella japonesa *Godzilla*. La película que influyó directamente en *Millennium Actress* es *Slaughterhouse-Five* (1972), de George Roy Hill. Cuando estaba en la universidad, no fue una película lo que más lo influyó, sino todo el trabajo de Terry Gilliam, incluyendo *Time Bandits* (1981), *Brasil* (1985) y *Las aventuras del barón Munchausen* (1989). Sin embargo, el cineasta cuyas obras y libros ha leído más es Akira Kurosawa.

Tras la muerte de Satoshi Kon, Christopher Nolan admitió que se inspiró en gran parte en 'Paprika' para su película 'Origen'

En cuanto a las novelas, las obras de Ryotaro Shiba, el novelista histórico japonés, tuvieron un gran impacto en Kon en cuanto a su propia relación con Japón. También se inspiró mucho en Haruki Murakami, cuyas obras han sido traducidas a muchos idiomas extranjeros. Había visto la película *Blade Runner* (1982) antes de leer la novela y no había leído todas sus obras, pero Philip K. Dick era uno de los autores que quería leer y se interesó mucho por las imágenes de pesadillas bajo su influencia. Ha sido fanático de Yasutaka Tsutsui desde antes de que dirigiera *Paprika*, y fue especialmente influenciado por la lectura intensiva de las obras de Tsutsui cuando tenía alrededor de 20 años. Fue una influencia tan fundamental que incluso él no sabía cómo o dónde lo influyó el trabajo de Tsutsui. Según Kon, el atractivo del trabajo de Yasutaka Tsutsui es *"una desviación del sentido común".* Lo que aprendió de Tsutsui fue *"dudar del marco del sentido común".*

Legado

Kon ha tenido una gran influencia en muchos directores influyentes de todo el mundo incluso después de su muerte. Muchos artistas y obras han sido influenciados por su expresión visual realista y corte vívido, y su influencia se puede ver en todo el mundo. La influencia de Kon en los cineastas extranjeros ha sido más pronunciada que en Japón, con incondicionales de acción en vivo como Darren Aronofsky y Guillermo del Toro expresando su apoyo.

El cineasta estadounidense Aronofsky fue uno de los directores más influenciados por Kon, especialmente por *Perfect Blue*. En una entrevista con Kon en 2001, dijo que cualquier escena en *Requiem for a Dream* que parezca estar influenciada por *Perfect Blue* es un homenaje a él, y que todavía quiere hacer un concierto. Versión de acción de *Perfect Blue*. Su película de 2010 *Black Swan* también fue señalada por varios críticos por su similitud con *Perfect Blue*, pero Aronofsky negó cualquier influencia directa.

Varios críticos y académicos también señalaron que la película *Inception* de Christopher Nolan de 2010 tiene muchas similitudes sorprendentes con *Paprika* de Kon (2006), incluidas similitudes de trama y escenas y personajes similares.

'Sayonara' fue la carta que escribió el autor antes de morir.

Filmografía

Año	Título en inglés	Director	Escritor	Animador
1991	World Apartment Horror	No	Historia	No
1991	Roujin Z	No	No	Sí
1992	Hashire Melos!	No	No	Sí
1993	Patlabor 2	No	No	No
1995	Memories	No	Sí	No
1997	Perfect Blue	Sí	No	No
2001	Millennium Actress	Sí	Sí	No
2003	Tokyo Godfathers	Sí	Sí	No
2006	Paprika	Sí	Sí	No

Reconocimientos

Año	Premio	Categoría	Nominación	Resultado
1984	Tetsuya Chiba Awards	Superior Newcomer	Toriko (虜)	2º lugar
1997	Fantasia Film Festival	Best Asian Film	Perfect Blue	Ganador
1998	Fantasporto	Best Film - Animation	Perfect Blue	Ganador
		International Fantasy Film Award		Nominado
2000	Fangoria Chainsaw Awards	Chainsaw Award	Perfect Blue	Nominado
2000	B-Movie Film Festival	B-Movie Award	Perfect Blue	Ganador
2001	Japan Agency of Cultural Affairs Media Arts Festival	Grand Prize	Millennium Actress	Ganador

2001	Fantasia Film Festival	Best Animation Film	Millennium Actress	Ganador
2001		Fantasia Ground-Breaker		Ganador
2001	Festival de Cine de Sitges	Orient Express Award	Millennium Actress	Ganador
2002	Mainichi Film Awards	Ofuji Noburo Award	Millennium Actress	Ganador
2003	Animation Kobe	Theatrical Film Award	Millennium Actress	Ganador
2003	Japan Media Arts Festival	Excellence Award	Tokyo Godfathers	Ganador
2003	Mainichi Film Awards	Best Animation Film	Tokyo Godfathers	Ganador
2004	Annie Awards	Best Animated Feature	Millennium Actress	Nominado
		Outstanding Directing in an Animated Feature Production		Nominado
		Writing in an Animated Feature Production		Nominado
2004	Tokyo Anime Award	Domestic Feature Film	Tokyo Godfathers	Ganador
2006	Montréal Festival of New Cinema	Public's Choice Award	Paprika	Ganador
2006	63rd Venice International Film Festival	Golden Lion (Best Film)	Paprika	Nominado
2007	Fantasporto	Critics Choice Award (Prêmio da Crítica)	Paprika	Ganador
2007	Newport Beach Film Festival	Feature Film Award for Best Animation	Paprika	Ganador
2007	Online Film Critics Society Awards	Best Animated Film	Paprika	Nominado
2007	Animation Kobe	Theatrical Film Award	Paprika	Ganador
2019	Annie Awards	Winsor McCay Award	N/A	Ganador

22. Naomi Kawase

Naomi Kawase (河瀬直美, Kawase Naomi) es una directora de cine japonesa. También era conocida como Naomi Sento (仙頭直美, Sentō Naomi), con el apellido de su ex marido. Muchos de sus trabajos han sido documentales, entre ellos Embracing, sobre su búsqueda del padre que la abandonó de niña, y Katatsumori, sobre la abuela que la crió.

Al crecer en la región rural de Nara, Japón, los padres de Kawase se separaron temprano en su infancia, dejándola criada por su tía abuela, con quien mantuvo una relación combativa pero amorosa.

Originalmente asistió a la Escuela de Fotografía de Osaka (Ōsaka Shashin Senmon Gakkō; ahora Visual Arts College Osaka) para estudiar producción de televisión, y luego se interesó en el cine y decidió cambiar su enfoque. Fue alumna de Shunji Dodo en la universidad y se graduó en 1989.

Después de graduarse, pasó cuatro años más en la universidad como profesora antes de lanzar Embracing. Empleando su interés por la autobiografía, la mayoría de sus primeros cortometrajes se centran en su turbulenta historia familiar, incluido su abandono y la muerte de su padre. Muchas de sus primeras incursiones en el cine fueron autobiográficas, inspiradas en gran medida por el paisaje rural.

Entre 1994 y 1996 estrenó una trilogía de películas sobre su tía abuela: Katatsumori, See Heaven y Sun on the Horizon. Noveló sus películas Suzaku y Firefly.

En 2006 estrenó el documental de cuarenta minutos Tarachime, que prefiere proyectar antes que su película del año siguiente. Tarachime revisita la relación de Kawase con su tía abuela, abordando temas muy personales como la creciente demencia de su tía.

Kawase completó la producción de su cuarto largometraje The Mourning Forest (Mogari no Mori), que se estrenó en junio de 2007 en su ciudad natal, Nara, y ganó el Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes de 2007.

Su película Hanezu del 2011 se estrenó en competencia en el Festival de Cine de Cannes del 2011.

La estrella del pop Hikaru Utada le pidió a Kawase que creara el video musical para su sencillo de 2012 "Sakura Nagashi" (桜流し, lit. "Flowing Cherry Blossoms/Cherry Blossoms Sinking"), que luego se incluiría en el álbum Fantôme de Utada de 2016.

En 2013, Kawase fue seleccionado como miembro del jurado de la competencia principal en el Festival de Cine de Cannes de 2013.

Naomi Kawase con el equipo de 'Dos Ventanas' en Cannes (2014)

Su película Still the Water de 2014 fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en la sección de competencia principal en el Festival de Cine de Cannes de 2014. Su película de 2015 Sweet Bean se proyectó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes de 2015.

En abril de 2016 fue anunciada como presidenta del jurado de la Cinéfondation y la sección de cortometrajes del Festival de Cine de Cannes de 2016.

El 23 de octubre de 2018, se anunció que Kawase había sido seleccionado por el COI para filmar la película oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Programado para estrenarse en 2022, la película ubica los Juegos Olímpicos de 2020 dentro del contexto más amplio de la pandemia de COVID-19 y las reacciones mixtas a los juegos de la sociedad japonesa. NHK emitió un documental sobre la realización del documental de Kawase el 26 de diciembre de 2021. Las

imágenes y los subtítulos del documental alegaban que a los manifestantes se les pagaba dinero para asistir a mítines contra los Juegos Olímpicos. Uno de los hombres entrevistados dijo más tarde que no estaba *"seguro"* de haber asistido a algún mitin contra los Juegos Olímpicos. NHK Osaka citó *"descuidos editoriales"* y *"deficiencias en la investigación"*, emitiendo una disculpa. Negaron que las imágenes fueran fabricadas deliberadamente para ser engañosas. El 13 de enero de 2022, el director de NHK Osaka, Terunobu Maeda, se disculpó durante una conferencia de prensa y admitió que los subtítulos *"no deberían haberse incluido".* Nuevamente negó que el incidente fuera una invención.

En abril de 2022, Shūkan Bunshun informó que Kawase agredió físicamente a un asistente de cámara mientras filmaba True Mothers en mayo de 2019, lo que llevó al director de fotografía Yūta Tsukinaga y su equipo a renunciar a mitad de la producción. Kawase no negó la acusación. En mayo de 2022, la revista también informó que agredió a un empleado de su productora, Kumie, en octubre de 2015.

'Hacia la luz' (2017)

Estilos y temas

El trabajo de Kawase está muy preocupado por el espacio distorsionado entre la ficción y la no ficción que se ha producido dentro del estado de la sociedad japonesa moderna, acercándose a la "ficción con la mirada de un documentalista". Ella emplea este realismo documental para enfocarse en individuos de menor estatus cultural, desafiando las representaciones predominantes de las mujeres dentro de la industria cinematográfica japonesa dominada por hombres. Este tema también está relacionado con sus propias reflexiones personales sobre temas contemporáneos en el clima actual de depresión económica, como la disminución de la tasa de natalidad, la alienación y el colapso de las estructuras familiares tradicionales.

Frecuentemente filma en locaciones con actores aficionados.

El estilo de Kawase también invoca las prácticas autobiográficas relacionadas con el estilo documental. Objetos familiares y personales, como fotografías de la infancia, y para explorar su historia familiar e identidad. Su trabajo refleja lo personal, lo íntimo y lo doméstico. Temas que suelen asociarse a las prácticas feministas y al Cine de Mujeres.

Sin embargo, la propia Kawase no se clasifica como feminista debido a la tendencia del feminismo japonés a persistir en la identidad colectiva y ver los problemas de las mujeres a través de una lente ideológica estrecha. En cambio, ve el género como un ámbito creativo y fluido, más que como una fijación negativa. Kawase explica:

Es extremadamente difícil para nosotros observar nuestra propia vida, ya que implica mirar los aspectos vergonzosos o indeseables de nosotros mismos. En cierto modo, ser mujer me facilitó mirar de cerca mi propio entorno. Las mujeres tienden a ser más intuitivas y confían más en sus sentidos, o puede deberse a las diferencias de estatus de género en Japón... Al no estar en la corriente principal o en el centro, puede hacer nuevos descubrimientos. En mi caso, crearé cosas desde las fuentes dentro de mí. Creo que en el fondo de lo personal hay algo universal.

Las películas de Kawase desafían las convenciones cinematográficas. Sus temas son principalmente familiares y amigos, y con frecuencia representa las relaciones entre el cineasta y el tema, y es autorreflexiva de sus propios pensamientos y emociones en sus obras.

Filmografía

El trabajo de Kawase se produjo originalmente en varios medios: película de 8mm, película de 16mm, película de 35mm y video.

- Me concentro en lo que me interesa (1988, 5’)
- La concreción de estas cosas que vuelan a mi alrededor (1988, 5’)
- Mi JWF (1988, 10’)
- El helado de papá (1988, 5’)
- Mi familia solista (1989, 10’)
- Actualmente (1989, 5’)
- Una pequeña grandeza (1989, 10’)
- El pan de cada día de la niña (1990, 10’)
- Como la felicidad (1991, 20’)
- Abrazando (につつまれて; 1992, 40’)
- Luna Blanca (1993, 55’)
- Katatsumori (かたつもり; 1994, 40’)
- Ver el cielo (天、見たけ; 1995, 10’)
- Memoria del viento (1995, 30’)
- Este mundo (1996, 8’)
- Sol en el horizonte (陽は傾ぶき; 1996, 45’)
- Suzaku (萌の朱雀; 1997, 95’)
- Weald (杣人物語; 1997, 73’)
- Caleidoscopio (Mangekyō, 1999, 81’)
- Luciérnaga (Hotaru, 2000, 164’)
- Cielo, viento, fuego, agua, tierra (きゃからばあ, 2001, 55’)
- Carta de una flor de cerezo amarilla (Tsuioku no dansu, 2003, 65’)
- Shara (Sharasōju, 2003, 100’)
- Kage (Sombra, 2006, 26’)
- Tarachime (2006, 43’)
- El Bosque de Luto (Mogari No Mori, 2007, 97’)
- Nanayomachi「七夜待」 (2008)
- Entre días (2009)
- Visitantes (2009, segmento "Koma")
- Genpin (2010)
- Hanezu (2011)
- 60 segundos de soledad en el año cero (2011)
- Chirí (2012)
- Todavía el agua (2014)
- Frijol dulce (2015)
- Resplandor (2017)
- Visión (2018)
- Película oficial de Tokio 2020 (2020)
- Madres verdaderas (2020)

Premios

Se convirtió en la ganadora más joven del premio la Caméra d'Or (mejor director novel) en el Festival de Cine de Cannes de 1997 por su primera película en 35mm, Suzaku.

Esta es una lista de algunos de sus premios:

- 1997: Camera D'Or, Festival Internacional de Cine de Cannes: Suzaku
- 1999: Premio Mención Especial, Vision du Reel: The Weald
- 2000: Premio FIPRESCI: Hotaru

- 2000: Premio CICAE: Hotaru
- 2000: Premio al Mejor Logro en Cinematografía y Dirección, Festival Internacional de Cine de Buenos Aires: Hotaru
- 2007: Premio especial, Festival Internacional de Cine de Yamagata: Tarachime
- 2007: Gran Premio, Festival Internacional de Cine de Cannes: The Mourning Forest
- 2015: Chevalier Ordre des Arts et des Lettres de Francia
- 2017: Premio del Jurado Ecuménico, Festival Internacional de Cine de Cannes: Resplandor
- 2021: Premio Mainichi Film al mejor director: True Mothers

23. Kajiro Yamamoto

Kajirō Yamamoto (山本嘉次郎, Yamamoto Kajirō, 15 de marzo de 1902 - 21 de septiembre de 1974) fue un director de cine, guionista y actor japonés conocido por sus películas y comedias de guerra y como mentor de Akira Kurosawa. La lista combinada de sus esfuerzos como director de documentales, películas mudas y sonoras incluye más de 90 títulos de películas durante su vida.

Nacido en Tokio, Yamamoto asistió a la Universidad de Keio, donde ayudó a formar una sociedad de apreciación cinematográfica. Apareció por primera vez como actor en el año 1921 junto a Yoshiko Okada. Esto hizo que su familia se distanciara de él y fuera repudiado.

Trabajó como actor, se unió a Nikkatsu para ser asistente de dirección y debutó como director en 1924 en Tōa Kinema. Después de trabajar nuevamente con Nikkatsu, en 1934 usó la firma de Photo Chemical Laboratories (P. C. L.), donde filmó las comedias de Kenichi Enomoto. Más tarde Yamamoto dirigió dramas realistas como Tsuzurikata kyōshitsu, Uma y películas de guerra como Hawai Mare oki kaisen. Después de la Segunda Guerra Mundial, continuó dirigiendo películas, pero trabajó cada vez más en televisión y radio.

Actualmente a Kajirō Yamamoto se le conoce principalmente como el mentor de Akira Kurosawa, que sirvió como su asistente de director durante 17 películas.

Kurosawa y Yamamoto

También fue el responsable de la carrera de Toshiro Mifune. En 1947, uno de los amigos de Mifune que trabajó para el departamento de Fotografía de Toho Productions sugirió a Mifune que probara a estar en ese departamento. Se le aceptó en un puesto de asistente de cámara. En este momento, un gran número de actores, después de una gran huelga, se fueron para formar su propia compañía, Shin Toho. Toho organizó un concurso de "nuevas caras" para encontrar nuevos talentos: los amigos de Mifune presentaron una solicitud y una foto sin su conocimiento. Fue seleccionado de entre 4000 solicitudes junto a otros 48 participantes, y se le permitió hacer una prueba para Kajirō Yamamoto. Estaba instruido para realizar actuaciones de rabia a partir de sus experiencias en tiempos de guerra. Al director le gustó la prueba de Mifune y se lo recomendó al director Senkichi Taniguchi.

Filmografía

- Take-chan shacho: Seishun de tsukkare!; 1967
- Take-chan shacho: Seishun wa ryu no mono da!; 1967
- Neko no kyujitsu; 1966
- Tameki no taisho; 1965
- Hana no oedo no musekinin; 1964
- Tensai sagishi monogatari: Tanuki no hanamichi; 1964
- Ginza taikutsu musume; 1960
- Songoku: The Road to the West; 1959

- A Holiday in Tokyo (東京の休日 Tōkyō no kyūjitsu, 1958)
- Jazu musume ni eiko are; 1958
- Yoshida to Sanpei monogatari: Ohanake no sekai; 1957
- Mt. Manaslu: 8,125 Meters in Altitude (Documentary); 1956
- The Underworld; 1956
- Ai no rekishi; 1955
- Muttsuri Umon torimonocho; 1955
- Ore mo otoko sa; 1955
- A Man Among Men; 1955
- Saturday Ángel; 1954
- Zoku Take-chan shacho; 1954
- Take-chan shacho; 1954
- Hana no naka no musumetachi; 1953
- Who Knows a Woman's Heart; 1951
- Hopu-san: sararîman no maki; 1951
- Elegy; 1951
- Escape from Prison; 1950
- Kaze no ko; 1949
- Haru no tawamure; 1949
- Haru no kyōen; 1947
- These Foolish Times II; 1947
- These Foolish Times; 1947
- Four Love Stories; 1947
- Asu o tsukuru hitobito; 1946
- Koi no fuunjî; 1945
- Amerika Yosoro; 1945
- Raigekitai Shutsudō; 1944
- Katō Hayabusa Sentōtai (加藤隼戦闘隊, 1944)
- Hawai Mare oki kaisen (ハワイ・マレー沖海戦, 1942)
- The Sky of Hope; 1942
- Uma (馬, 1941), con Kurosawa
- Enoken no songokū: songokū zenko-hen; 1940, con Kurosawa
- Enoken no zangiri Kinta; 1940, con Kurosawa
- Roppa no shinkon ryoko; 1940, con Kurosawa
- Nonki Yokocho; 1939, con Kurosawa
- Chushingura (Go); 1939, con Kurosawa
- Chushingura (Zen); 1939, con Kurosawa
- Enoken no gatchiri jidai; 1939, con Kurosawa
- Enoken no bikkuri jinsei; 1938, con Kurosawa
- Tsuzurikata Kyōshitsu (綴方教室, 1938), con Kurosawa
- Tōjūrō no koi; 1938, con Kurosawa
- Utsukushiki taka; 1937, con Kurosawa
- Enoken no chakkiri Kinta 'Go', kaeri wa kowai, mateba hiyori; 1937, con Kurosawa
- Enoken no chakkiri Kinta 'Zen' - Mamayo sandogasa - Ikiwa yoiyoi; 1937, con Kurosawa
- Nihon josei dokuhon (volume 1); 1937, con Kurosawa
- A Husband's Chastity: Fall Once Again; 1937, con Kurosawa
- Otto no teiso - haru kitareba; 1937, con Kurosawa
- Enoken's Ten Millions 2; 1936

- Enoken no Chakkiri Kinta (エノケンのちゃっきり金太, 1937)
- Wagahai wa neko de aru; 1936
- Enoken no Kondō Isami (エノケンの近藤勇, 1935)
- Sumire musume; 1935
- Botchan; 1935
- Arupusu taishō; 1934
- Ren'ai ski jutsu; 1934
- Furusato harete; 1934
- Momoiro no musume; 1933
- Sōkyū no mon; 1933
- Junange; 1932
- Matsuda eiga shōhin-shū: Kumo; 1926
- Bakudanji; 1925
- Hito wo kutta hanashi; 1925
- Kagayakeru tobira; 1925
- Mori no asa; 1925
- Danun; 1924
- Renbo kouta shōdoshima jowa; 1924
- Yama no shinpi; 1924

Anuncio de 'Enoken no Kondō Isami'. Protagonizada por Kenichi Enomoto y Teiichi Futamura

24. Ishiro Honda

Ishirō Honda (本多猪四郎 Honda Ishirō, 7 de mayo de 1911 - 28 de febrero de 1993) fue un cineasta japonés que dirigió 44 largometrajes en una carrera de 59 años. El cineasta japonés de mayor éxito internacional antes de Hayao Miyazaki, sus películas han tenido una influencia significativa en la industria cinematográfica.

Honda ingresó a la industria cinematográfica japonesa en 1934, trabajando como tercer asistente de dirección en The Elderly Commoner's Life Study de Sotoji Kimura. Después de 15 años de trabajar en numerosas películas como asistente de dirección, hizo su debut como director con el cortometraje documental Ise-Shima (1949). El primer largometraje de Honda, The Blue Pearl (1952), fue un éxito de crítica en Japón en ese momento y lo llevaría a dirigir tres películas dramáticas posteriores.

En 1954, Honda dirigió y coescribió Godzilla, que se convirtió en un éxito de taquilla en Japón y fue nominado a dos premios de la Asociación Japonesa de Cine. Debido al éxito comercial de la película en Japón, generó una franquicia multimedia, reconocida por Guinness World Records como la franquicia cinematográfica más antigua de la historia, y estableció los géneros kaiju y tokusatsu; ayudando a Honda a obtener reconocimiento internacional y llevándolo a dirigir numerosas películas de tokusatsu que todavía se estudian y ven en la actualidad.

Después de dirigir su octava y última película de Godzilla en 1975, Honda se retiró del cine. Sin embargo, el antiguo colega y amigo de Honda, Akira Kurosawa, lo persuadiría para que saliera de su retiro a fines de la década de 1970 y actuara como su mano derecha en sus últimas cinco películas.

Infancia y juventud (1911-1921)

Honda practicando Kendo a fines de la década de 1920

Honda nació en Asahi, prefectura de Yamagata (ahora parte de la ciudad de Tsuruoka), el quinto y menor hijo de Hokan y Miyo Honda. Su padre, Hokan, era el abad del templo Honda Ryuden-in. Honda declaró que su nombre era una combinación derivada de tres palabras: *"'I' significa inoshishi, el jabalí, el símbolo astrológico de mi año de nacimiento. Shi significa el número cuatro, el cuarto hijo. Y ro indica un nombre del niño. Literalmente, significa el cuarto hijo, nacido en el año del jabalí*". Tenía tres hermanos: Takamoto, Ryokichi, Ryuzo y una hermana: Tomi, que murió durante su infancia. El padre y el abuelo de Honda eran monjes budistas en Churen-ji, un templo en el monte Yudono, donde los Honda vivían en una vivienda en la propiedad del templo. Los Honda cultivaban arroz, patatas, rábanos daikon y zanahorias, y también elaboraban y vendían miso y salsa de soja. La familia también recibió ingresos de una granja de polillas de seda administrada por uno de los hermanos de Honda. El padre de Honda obtenía ingresos durante los veranos vendiendo devociones en la prefectura de Iwate, la prefectura de Akita y Hokkaido y regresaba a casa antes del invierno.

Mientras que los hermanos de Honda recibieron tutoría religiosa a los dieciséis años, Honda estaba aprendiendo sobre ciencia. Takamoto, quien se convirtió en médico militar, alentó a Honda a estudiar y le envió revistas científicas para ayudarlo, lo que inició el amor de Honda por la lectura y la curiosidad científica. En 1921, cuando Honda tenía diez años, Hokan se convirtió en el abad del templo Io-ji en Tokio, y la familia se mudó al barrio de Takaido en Suginami. Aunque era un estudiante de honor en casa, las calificaciones de Honda bajaron en Tokio y en la escuela secundaria; luchó con temas relacionados con ecuaciones como la química, la biología y el álgebra.

Después de que su padre se transfirió a otro templo, Honda se matriculó en la escuela primaria Tachibana en Kawasaki y luego en la secundaria Kogyokusha, donde Honda estudió kendo, tiro con arco y natación atlética, pero renunció después de romperse el tendón de Aquiles.

Educación cinematográfica (1931-1934)

Honda se interesó en las películas cuando él y sus compañeros de clase se reunieron para ver una de las obras de teatro de Universal Bluebird. Honda solía colarse en los cines sin el permiso de sus padres. Para las películas mudas en Japón en ese momento, los textos en pantalla fueron reemplazados por benshi, narradores que se paraban junto a la pantalla y brindaban comentarios en vivo, lo que Honda encontró más fascinante que las películas mismas. El hermano de Honda, Takamoto, esperaba que Honda se convirtiera en dentista y se uniera a su clínica en Tokio, pero en cambio, Honda solicitó en la Universidad de Nihon para el programa principal de cine de su departamento de arte y fue aceptado en 1931. El departamento de cine era un programa piloto, lo que resultó en malas condiciones desorganizadas para la clase y cancelaciones del maestro cada cierto tiempo. Si bien esto obligó a otros estudiantes a renunciar, Honda usó los períodos cancelados para ver películas en los cines, donde tomó notas personales.

Honda y cuatro de sus compañeros de clase alquilaron una habitación en Shinbashi, a pocos kilómetros de su universidad, donde se reunían después de la escuela para hablar de cine. Honda esperaba que el grupo colaborara en un guión, pero principalmente solo socializaban y bebían. Honda asistió a un salón de críticos de cine y estudiantes, pero apenas participó, prefiriendo más bien escuchar. Mientras estaba en la escuela, Honda conoció a Iwao Mori, un ejecutivo a cargo de la producción de Photographic Chemical Laboratories (PCL). En agosto de 1933, Mori ofreció trabajos de nivel inicial en PCL a algunos estudiantes, incluido Honda. Honda finalmente completó sus estudios mientras trabajaba en el estudio y se convirtió en asistente de dirección, lo que requería que fuera guionista en el departamento de edición. Honda finalmente se convirtió en tercer asistente de dirección en The Elderly Commoner's Life Study (1934) de Sotoji Kimura. Sin embargo, Honda luego recibió un borrador de notificación de los militares.

Servicio militar y matrimonio (1934-1946)

Honda estacionado en China a fines de la década de 1930

A los veintitrés años, Honda fue reclutado por el Ejército Imperial Japonés en el otoño de 1934. A pesar de recibir una calificación aprobatoria en su examen físico, no estaba obligado a presentarse para el servicio inmediato. Mientras esperaba su llamado, Honda continuó trabajando en PCL Honda fue llamado al servicio en enero de 1935 y se alistó en la Primera División, Primer Regimiento de Infantería en Tokio. En ese momento, Honda comenzó su entrenamiento en el rango de nivel de entrada de Ippeisotsu, el equivalente al suboficial de primera clase.

En 1936, el ex oficial al mando de Honda, Yasuhide Kurihara, lanzó un golpe contra el gobierno civil, lo que se llamaría el Incidente del 26 de febrero. Aunque Honda no participó en el golpe, todos los asociados con Kurihara se consideraban peligrosos y los altos mandos querían que se fueran y, como resultado, Honda y su regimiento fueron enviados a Manchukuo en 1936, bajo un pretexto cuestionable. Honda habría completado los 18 meses restantes de servicio si no hubiera sido por el golpe y sería llamado al servicio una y otra vez durante el resto de la guerra.

Honda conoció a Kimi Yamazaki en 1937 y le propuso matrimonio en 1939. Los padres de Honda y la madre de Kimi lo apoyaron, pero el padre de Kimi se opuso al compromiso repentino. Aunque el padre de Kimi nunca aprobó su matrimonio, le envió 1.000 yenes al enterarse de su embarazo. En lugar de tener una ceremonia de boda tradicional, los dos simplemente firmaron papeles en el ayuntamiento, presentaron sus respetos en el Santuario Meiji y se fueron a casa. Kimi fallecería el 3 de noviembre de 2018, a la edad de 101 años. Este también fue el 64 aniversario de Godzilla.

Honda fue llamado al servicio a mediados de diciembre de 1939, una semana antes del nacimiento de su hija, Takako. Habiendo ascendido de rango, Honda pudo visitar a su esposa e hija en el hospital, pero tuvo que partir inmediatamente a China. Entre 1940 y 1941, a Honda se le asignó la gestión de una "estación de confort", un eufemismo para los burdeles establecidos en áreas ocupadas. Más tarde, Honda escribiría un ensayo titulado Reflections of an Officer in Charge of Comfort Women publicado en Movie Art Magazine en abril de 1966, detallando sus experiencias y otras experiencias de mujeres de confort que trabajan en estaciones de confort.

Honda luego regresaría a casa en diciembre de 1942, solo para descubrir que PCL (ahora rebautizado como Toho en ese momento) se vio obligado a producir películas de propaganda para apoyar el esfuerzo de guerra. El gobierno tomó el control de la industria cinematográfica japonesa en 1939, modelando la aprobación de las leyes cinematográficas después de las políticas nazis donde los guiones y las películas se revisaron para que apoyaran el esfuerzo de guerra y los cineastas que no cumplieron fueron castigados o algo peor. El hijo de Honda, Ryuji, nació el 31 de enero de 1944; sin embargo, Honda recibió otro aviso de reclutamiento en marzo de 1944. Se le asignó que se dirigiera a Filipinas, pero su unidad perdió el barco y fue enviada de regreso a China. Para fortuna de Honda, el conflicto en China fue menos intenso que en el Pacífico y el sudeste asiático. Honda se convirtió en sargento y estuvo a cargo del comercio y la comunicación con los civiles. Honda nunca ordenó a los chinos como un soldado y los respetó lo más posible.

Honda finalmente fue capturada por el Ejército Nacional Revolucionario de China y reubicada en un área entre Beijing y Shanghái durante un año antes de que terminara la guerra. Durante su encarcelamiento, Honda afirmó haber sido tratado bien e incluso se hizo amigo de los lugareños y los monjes del templo, quienes le ofrecieron quedarse permanentemente, pero Honda se negó respetuosamente a favor de encontrar a su esposa e hijos. Como regalo de despedida, los lugareños le dieron a Honda calcos de proverbios chinos, grabados de templos tallados en piedra. Honda escribiría más tarde estos versos en la parte posterior de sus guiones.

Durante su gira final, Honda escapó de la muerte cerca de Hankou cuando un proyectil de mortero aterrizó ante él pero no detonó. Cuando terminó la batalla, Honda regresó más tarde para recuperar el caparazón y se lo llevó a Japón, donde lo colocó encima de su escritorio en su estudio privado hasta su muerte. Honda luego regresó a casa en marzo de 1946; sin embargo, durante la mayor parte de su vida, incluso de anciano, Honda tenía pesadillas sobre la guerra dos o tres veces al año. Durante todo su servicio militar, Honda sirvió tres turnos, con un total de seis años sirviendo en el frente.

Regreso a la industria del cine (1946-1950)

Desde la izquierda: Akira Kurosawa, Honda y Senkichi Taniguchi con su mentor Kajirō Yamamoto, finales de la década de 1930.

Honda volvió a trabajar en Toho como asistente de dirección. En 1946, trabajó en dos películas: Once Girl Students de Motoyoshi Oda y Declaración de amor de Kunio Watanabe. En 1947, trabajó en tres películas, 24 horas en un mercado subterráneo (dirigida conjuntamente por Tadashi Imai, Hideo Sekigawa y Kiyoshi Kusuda) y The New Age of Fools Parts One and Two, dirigida por Kajirō Yamamoto. Debido a problemas con sindicatos y empleados en Toho, muchos se fueron para formar Shintoho. Kunio Watanabe trató de convencer a Honda para que se uniera a Shintoho, con la promesa de que Honda se convertiría en director más rápido, sin embargo, Honda optó por permanecer neutral y se quedó en Toho. A pesar de luchar en Toho, Honda trabajó en un puñado de películas producidas por Film Arts Associates Productions.

Entre septiembre y octubre de 1948, Honda estuvo en locaciones en la península de Noto trabajando en Child of the Wind de Kajirō Yamamoto, el primer lanzamiento de Film Arts. De enero a marzo de 1949, Honda volvió a trabajar con Yamamoto en Flirtation in Spring.

Antes de ser ascendido a director de largometrajes, Honda tuvo que dirigir documentales para la División de Películas Educativas de Toho. Toho a veces utilizó proyectos documentales como pruebas para los asistentes de dirección que se convertirían en directores. El debut como director de Honda fue el documental Ise-Shima, un carrete destacado de veinte minutos de las atracciones culturales de Ise-Shima. Fue encargado por funcionarios locales para impulsar el turismo en el parque nacional. La película cubre una breve historia del Gran Santuario de Ise, la población local, la economía y las granjas de perlas. La película también se destaca por ser la primera película japonesa en utilizar con éxito la fotografía submarina. Honda originalmente quería usar una pequeña embarcación similar a un submarino, pero la idea fue descartada debido a problemas de presupuesto y seguridad. En cambio, buzos profesionales ayudaron con la producción. Honda había encargado a un colega técnico de cámara que diseñara y construyera una carcasa de metal y vidrio hermética e impermeable para una cámara compacta de 35 milímetros. El documental se completó en julio de 1949 y se convirtió en un triunfo para Toho. Luego, el documental se vendió a múltiples territorios europeos. Desapareció durante mucho tiempo hasta que resurgió en la televisión por cable japonesa en 2003.

Entre julio y septiembre de 1949, poco después de terminar Ise-Shima, Honda se reunió con su amigo Akira Kurosawa en Stray Dog y comenzó a trabajar como asistente de dirección en jefe en la película. Honda dirigió principalmente la fotografía de la segunda unidad, todo el metraje complació a Kurosawa y ha declarado que "le debe mucho" a Honda por capturar la atmósfera de posguerra de la película. En 1950, Honda trabajó en dos películas de Kajirō Yamamoto: Escape from Prison y Elegy, la última película producida por Film Art Associations. Honda también había trabajado como asistente de dirección en Escape at Dawn de Senkichi Taniguchi.

Mientras trabajaba en películas como asistente de dirección, Honda comenzó la preproducción de Newspaper Kid, que habría sido su debut como director de largometrajes. Sin embargo, el proyecto fue cancelado. En cambio, comenzó a trabajar en otro documental titulado Story of a Co-op (también conocido como Flowers Blooming in the Sand y Co-op Way of Life) Story of a Co-op fue un documental sobre el auge de las cooperativas de consumo en el Japón de la posguerra. También fue escrito por Honda, con la producción supervisada por Jin Usami y con el apoyo del Ministerio de Salud y Bienestar. Algunos registros indicaron que se utilizó alguna animación para explicar las funciones de las cooperativas, pero estos informes no han sido confirmados. La película se completó el 6 de octubre

de 1950 y desde entonces se ha perdido. Sin embargo, Honda recordó que la película tuvo el éxito suficiente para convencer a Toho de que le asignara a Honda su primer largometraje.

Primeros largometrajes (1951-1954)

Entre la filmación de los documentales, Toho le había ofrecido a Honda la oportunidad de desarrollar y dirigir una película de guerra titulada Kamikaze Special Attack Troop. Luego, Toho decidió no continuar con el proyecto después de encontrar que el guión de Honda, que criticaba abiertamente a los líderes de la Segunda Guerra Mundial, era demasiado sombrío y realista. Honda recordó que el estudio sintió que era *"demasiado pronto después de la guerra"* para producir una película de este tipo. Si el proyecto hubiera continuado, habría sido el primer largometraje de dirección de Honda. El guión se ha perdido desde entonces.

A la edad de 40 años, Honda completó su primer largometraje The Blue Pearl. Estrenada el 3 de agosto de 1951, fue una de las primeras películas japonesas en utilizar fotografía submarina y la primera película de estudio filmada en la región de Ise-Shima.

Honda inicialmente optó por no dirigir películas de guerra, pero cambió de opinión después de que Toho le ofreciera dirigir Eagle of the Pacific, una película sobre Isoroku Yamamoto, una figura con la que Honda compartía los mismos sentimientos con respecto a la guerra. Fue la primera película donde Honda colaboró con Eiji Tsuburaya. Eagle of the Pacific fue un éxito de taquilla y, según los informes, fue la primera película de posguerra de Toho en ganar más de 100 millones de yenes (aproximadamente 278.000 dólares). Posteriormente, Honda dirigiría otra película bélica, titulada Farewell Rabaul, que se estrenó el 10 de febrero de 1954.

Éxito internacional (1954-1962)

Un mes después del estreno de Farewell Rabaul, Honda se reunió con el director asistente Kōji Kajita para comenzar la producción de una película titulada Sanshiro the Priest. Posiblemente relacionado con la película Sanshiro Sugata de Kurosawa de 1943; Hideo Oguni, uno de los colaboradores frecuentes de Kurosawa, escribió el guión de la película. Los autores Steve Ryfle y Ed Godziszewski afirmaron que el proyecto nunca llegó a buen término porque Oguni y Honda *"no estaban de acuerdo con el guión".* Según Kajita, la película habría sido sobre un sacerdote y un experto en judo.

Honda (izquierda) trabajando con el director de efectos especiales Eiji Tsuburaya (centro) en el set de 'Godzilla' (1954)

Tras la cancelación de una película dramática muy esperada titulada In the Shadow of Glory, el productor Tomoyuki Tanaka convirtió rápidamente la idea de una película de monstruos gigantes. Fue influenciado por los informes de una prueba nuclear en el Pacífico que provocó que un barco de pesca japonés se expusiera a la lluvia radiactiva, con resultados desastrosos, y había oído hablar de una película de monstruos estadounidense estrenada recientemente, La bestia de 20.000 brazas. Honda aceptó la oferta de dirigir la película después de que el director planeado de In the Shadow of Glory, Taniguchi, rechazara la asignación.

Honda y el guionista Takeo Murata se confinaron en una residencia aislada de tres semanas en una posada en el barrio Shibuya de Tokio para escribir el guión de esta película, titulada Godzilla. La película fue la primera película de

kaiju de Honda, el género por el cual se haría más famoso. La sencilla historia, sobre un monstruo gigante que surge cerca de la isla de Odo y ataca Tokio provocando una destrucción catastrófica, es una metáfora de un holocausto nuclear.

La fotografía principal de Godzilla comenzó el 2 de agosto de 1954, y terminó a fines de septiembre, tomando 51 días. Se convirtió en un éxito de taquilla en Japón y fue nominada a dos premios de la Asociación Japonesa de Cine: ganó un premio a los mejores efectos especiales pero perdió ante Seven Samurai de Kurosawa a la mejor película. Debido al éxito de la película en Japón, generó una franquicia multimedia, siendo reconocida por Guinness World Records como la franquicia cinematográfica de mayor duración en la historia.

Una versión muy reeditada de Godzilla, titulada Godzilla, ¡King of the Monsters!, se estrenaría en Estados Unidos dos años después.

La siguiente película de Honda fue Lovetide, basada en la historia Blow, River Wind de Hidemi Kon y adaptada por el guionista Dai Nishijima. Toho promocionó la película calificándola de *"hermoso melodrama de amor con el mejor elenco de Toho, destinado a todas las fanáticas".* Las estrellas de la película Mariko Okada y Chieko Nakakita (la esposa de Tomoyuki Tanaka) también actuaron en la película Floating Clouds de Mikio Naruse, que presenta una trama similar y se estrenó alrededor de una semana después de Lovetide.

Durante el inicio de la producción de Godzilla Raids Again de Motoyoshi Oda, Honda comenzó a filmar Half Human en los Alpes japoneses. A su regreso a Tokio, Tsuburaya estaba trabajando en Godzilla Raids Again. Por lo tanto, la producción de Half Human se detuvo y Honda pasó a filmar una película dramática titulada Mother and Son. La fotografía principal de Half Human se reinició en junio y la película se estrenó el 14 de agosto de 1955, aproximadamente un mes después de que concluyó la filmación. Mitad humana se ha visto con poca frecuencia después de su lanzamiento. Ryfle y Godziszewski notaron que esto posiblemente se deba a que Toho teme a la tribu de la montaña, descrita por el personaje de Nobuo Nakamura como *"misterioso buraku",* que se representa en la película como *"una colonia primitiva e incivilizada de monstruos subhumanos",* podría enfurecer a los burakumin, grupos de derechos como la Liga de Liberación de Buraku. Algunas fuentes sugieren que se transmitió por televisión en la década de 1960 o principios de la de 1970 y se proyectó en una retrospectiva cinematográfica en Kioto en 2001. Toho nunca ha lanzado la película completa en ningún formato de video casero.

En 1956, Honda dirigió cuatro películas. El primero, Young Tree, se trata de una joven que se muda a Tokio y soporta las rivalidades entre otras chicas de secundaria de diferentes orígenes económicos y culturales. La segunda, titulada Night School, fue su película en solitario jamás dirigida fuera de Toho y fue una de las primeras películas sobre la escolarización nocturna. El tercero, titulado People of Tokyo, Goodbye, sigue a jóvenes amantes que tratan de escuchar sus corazones a pesar de las interjecciones de sus padres. La cuarta, Rodan, fue la primera película rodada en color de Honda y mostraba a un monstruo alado llamado Rodan causando estragos en Japón después de su despertar por las pruebas de bombas nucleares.

Aunque el cine japonés es conocido por sus películas de samuráis, Honda no mostró ningún interés en dirigir una película de jidaigeki ya que su escenario era el Japón contemporáneo. No obstante, en mayo de 1956, Kurosawa informó que produciría tres películas jidaigeki a partir de septiembre, con Honda dirigiendo Throne of Blood, Hideo Suzuki dirigiendo The Hidden Fortress e Hiromichi Horikawa dirigiendo Revenge (se convirtió en Yojimbo). Kurosawa finalmente dirigiría estas tres películas; ahora considerada como una de sus mejores películas.

El año 1957 marcó un punto de inflexión en la carrera como director de Honda, ya que dirigió cinco películas, siendo su primera, Be Happy, These Two Lovers, filmada por Hajime Koizumi, quien trabajaría en 21 de sus películas al respecto. Ryfle y Godziszewski llamaron a su trabajo de cámara *"el complemento perfecto para el estilo de composición conservador y reacio al riesgo de Honda".*

Su siguiente película, A Teapicker's Song of Goodbye, fue la segunda de la trilogía de películas de Honda protagonizada por la cantante enka Chiyoko Shimakura (la primera película fue People of Tokyo, Goodbye). La tercera película de la trilogía, titulada A Farewell to the Woman Called My Sister, se estrenó un mes después de A Teapicker's Song of Goodbye.

A Rainbow Plays in My Heart, una película en dos partes en blanco y negro basada en el drama de radio de Seiichi Yashiro y Ryunosuke Yamada del mismo nombre, se estrenó el 9 de julio de 1957 (una semana después de A Teapicker's Song of Goodbye). La película se destaca por ser la tercera y última película con las estrellas de Godzilla Momoko Kochi y Akira Takarada en papeles principales.

La única película tokusatsu de Honda de 1957, The Mysterians, se estrenó poco más de un año después de que Japón se uniera a las Naciones Unidas y presenta asuntos que reflejan el regreso de Japón a la política mundial. La historia trata de un joven científico (Kenji Sahara) que se ve envuelto en una invasión alienígena que amenaza a todo el mundo. La película se rodó con un enorme presupuesto de 200 millones de yenes y fue su primera película filmada en Toho Scope.

Canción para una novia, estrenada en febrero de 1958, está considerada como una de las mejores películas del director de la década de 1950. Es una película de comedia dramática que explora el choque entre la ética tradicional y la moderna entre la juventud japonesa. Tras su estreno, Honda dirigiría dos películas de ciencia ficción en el mismo año por primera vez.

Su segunda película de 1958, The H-Man, se estrenó el 24 de junio de 1958 con críticas mixtas. Es una imagen distintiva de Honda sobre una criatura líquida que aterroriza al hampa de Tokio. Algunas escenas de la película se rodaron en los mismos escenarios utilizados en la película Drunken Angel de Kurosawa de 1948. En mayo de 1959, Columbia Pictures estrenó una versión abreviada de esta película en Estados Unidos. Tras su lanzamiento, los críticos estadounidenses creyeron erróneamente que se trataba de una copia de The Blob de Irvin Yeaworth, a pesar de que The H-Man se estrenó antes que The Blob en Japón.

Las distribuciones exitosas de Godzilla y Rodan de Honda en los Estados Unidos llevan a Toho a buscar más conexiones en Hollywood. En 1957, la compañía acordó coproducir una película hecha para televisión con AB-PT Pictures (quien quebraría durante la producción). Este proyecto eventualmente se convertiría en un largometraje teatral en blanco y negro dirigido por Honda, titulado Varan the Unbelievable, estrenado en 1958. Considerado su *"esfuerzo más débil",* es una historia simple sobre científicos quien involuntariamente despierta a un monstruo gigante apodado Varan mientras busca especies escasas de mariposas en la región de Tohoku.

An Echo Calls You, su vigésimo tercer largometraje, se centra en un conductor de autobús sin educación, Tamako, que se enamora de Nabeyama, su conductor de autobús después de que ella no logra tener una relación con un hombre de la familia más rica de Kōfu. Con Ryō Ikebe en su cuarto papel principal en una película de Honda, y con un guión posiblemente inspirado en Hideko the Bus Conductor de Gorō Tanada, la película se estrenó en enero de 1959 con críticas generalmente positivas de los críticos.

Honda pasó rápidamente a su siguiente proyecto, Inao, Story of an Iron Arm. Es una película biográfica basada en la vida del lanzador de béisbol profesional Kazuhisa Inao, que presenta a Inao retratándose a sí mismo como un adulto. Además, cuenta con los actores de Godzilla Takashi Shimura como su padre y Ren Yamamoto y Sachio Sakai como sus hermanos mayores. La película se estrenó en marzo de 1959 y luego se proyectó en honor a Inao tras su muerte en 2007.

Matango a las coproducciones japonesas-estadounidenses (1963-1969)

En 1962, Honda volvió a dirigir películas de Godzilla, con King Kong vs. Godzilla, a la que siguió Mothra vs. Godzilla y Ghidorah, the Three-Headed Monster en 1964. Sus otras películas de tokusatsu durante la década de 1960 incluyen: Mothra, Matango y The Guerra de los Gargantúas, Ataque de todos los monstruos.

Un período difícil (1969-1975)

Honda comenzó a dirigir episodios de programas de televisión en 1967, ya que se había vuelto más popular que la industria cinematográfica en Japón. Durante la década de 1970, dirigió episodios de Return of Ultraman, Mirrorman y Zone Fighter. Honda se retiraría después de dirigir Terror of Mechagodzilla en 1975.

Colaborando con Akira Kurosawa (1979–1992)

Después de retirarse tras la finalización de Terror of Mechagodzilla, Akira Kurosawa persuadió a Honda para que volviera al cine y colaborara en Kagemusha. Posteriormente, Honda trabajaría en las últimas cinco películas de Kurosawa. Sus cargos en estas películas incluyeron: asesor de dirección, coordinador de producción y consultor creativo; también hizo contribuciones de escritura no acreditadas a Madadayo.

Deterioro de la salud y muerte (1992-1993)

Honda era verdaderamente un alma virtuosa, sincera y amable. Trabajó para el mundo del cine con poder y fuerza, vivió una vida plena y, muy parecido a su naturaleza, salió silenciosamente de este mundo.

— Inscripción en la lápida de Honda, por Akira Kurosawa.

A fines de 1992, Akira Kurosawa organizó una fiesta para el elenco y el equipo de Madadayo luego de la finalización de la fotografía principal. Honda parecía estar sufriendo síntomas de resfriado en la fiesta y contactó a su hijo Ryuji en Nueva York. Ryuji creía que Honda estaba borracho y pensó que era extraño que lo llamara. Luego, a mediados de febrero de 1993, Kurosawa, Honda y Masahiko Kumada, el gerente de la unidad, asistieron a una proyección de The Stranger, la última película del cineasta indio Satyajit Ray, en un cine de autor. Después de ver la película, Kurosawa invitó a Honda a su casa a cenar y beber, pero Honda se sintió mal y se fue a casa. Honda fue declarado saludable luego de un chequeo en diciembre de 1992 y no se sospecharon enfermedades importantes. Aunque su tos seguía empeorando, su médico de familia le diagnosticó un resfriado común. Inicialmente, Honda permaneció en cama durante una semana, pero después de que perdió el apetito, se sometió a radiografías y análisis de sangre. Inmediatamente se le dijo a Honda que buscara tratamiento en el hospital después de los resultados. Sabiendo que algo andaba mal con su salud, Honda ya había hecho las maletas. Diez minutos después de salir de casa, lo llevaron a la Clínica Médica Kono, una instalación de 19 camas en Soshigaya. Debido a que los principales hospitales estaban llenos, lo colocaron en una habitación pequeña.

Estaba a punto de asignarse una habitación en un hospital más grande a Honda, para que sus amigos pudieran visitarlo. En los días siguientes, Honda contrajo pleuresía, una afección que le provoca dificultad para respirar, y el 27 de febrero, justo después de regresar a casa del horario de visitas, Kimi y Takako recibieron una llamada urgente: sus signos vitales se habían deteriorado repentinamente. A lo largo de la noche, Kimi y Takado se quedaron al lado de Honda para ver cómo luchaba por su vida; sin embargo, a las 11:30 pm del 28 de febrero de 1993, murió de insuficiencia respiratoria en el Centro Médico de Kono. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo en Joshoji Kaikan, un salón de actos en Setagaya, para los amigos, familiares y colegas de Honda el 6 de marzo. El funeral de Honda reunió a Akira Kurosawa y Toshiro Mifune, un actor que había protagonizado las primeras películas de Honda y Kurosawa. El Nikkei informó que Mifune estaba entre los dolientes en el funeral: *"Kurosawa y Mifune hicieron contacto visual y se abrazaron llorando en el funeral de su amigo en común".*

Los restos cremados de Honda fueron enterrados en el cementerio de Tama, el cementerio municipal más grande de Japón, donde descansan notables como Isoroku Yamamoto y Yukio Mishima. Más tarde, su familia trasladó la tumba al cementerio de Fuji, conocido por sus abundantes flores de cerezo.

Estilo

A pesar de dirigir principalmente películas *de tokusatsu*, con técnicas cinematográficas y de efectos, Honda también ha dirigido documentales, melodramas, películas románticas, musicales y biográficas. A diferencia de Akira Kurosawa, quien a menudo usaba temas recurrentes y dispositivos fotográficos (incluso a veces excediéndose en tiempo y presupuesto en las producciones), Honda era un cineasta que casi siempre terminaba sus proyectos solicitados por Toho en tiempo y presupuesto; *Godzilla* (1954) fue uno de esos proyectos. El asistente de dirección Kōji Kajita afirmó que durante las 17 películas que hicieron juntos, Honda "tenía su propio estilo, esta forma de pensar", y agregó: *"nunca se enojó, no se apresuró, pero aun así expresó sus pensamientos y lo dejó claro" cuando algo era diferente de lo que él quería, y corregía las cosas en silencio"*. Por lo tanto, su habilidad le valió el apodo de "Honda the Amylase".

Dirección

Los autores, el elenco y los miembros del equipo han calificado el estilo de dirección de Honda como *"bien establecido"*. El director de efectos especiales, Teruyoshi Nakano, declaró que los eventos que ocurren durante sus secuencias de *"multitud corriendo"*, como *"bomberos enviados en una situación de emergencia, policía dirigiendo el tráfico y personas cargando furoshiki mientras huyen",* son *"poco realistas",* pero era importante para Honda *"resaltar la cotidianidad mostrando tales cosas"*. Según el actor Yoshio Tsuchiya, Kurosawa dijo que si fuera a dirigir una escena en una de las películas de Honda en la que policías dirigieran a civiles, Al respecto, Honda dijo que los policías que aparecen en sus películas no huyen por su experiencia bélica como oficial. Hiroshi Koizumi dijo que, durante la filmación de *Mothra*, Honda se estaba enfocando para aparecer en una escena donde un civil ayudaba al bebé en el puente.

Legado

Muchos cineastas han sido influenciados por el trabajo de Honda. Según Steve Ryfle, su influencia dentro de la industria cinematográfica es *"innegable"*, ya que fue *"uno de los creadores de la película de desastres moderna, ayudó a establecer el modelo para innumerables éxitos de taquilla a seguir y una amplia gama de cineastas*". En 2007, Quentin Tarantino llamó a Honda su "director de ciencia ficción favorito". Tarantino es también uno de varios cineastas y actores que han citado *La guerra de los Gargantuas* de Honda como una influencia, junto a Brad Pitt,Guillermo del Toro, y Tim Burton. John Carpenter citó *a Godzilla* como una influencia en su carrera y llamó a Honda *"uno de mis dioses cinematográficos personales"*. Martin Scorsese también ha citado a Honda como una influencia en su trabajo.

Filmografía

Año	Título en inglés	Director	Escritor
1949	Ise-Shima	Sí	No
1950	A Story of a Co-op	Sí	No
1951	The Blue Pearl	Sí	Sí
1952	The Skin of the South	Sí	Sí
	The Man Who Came to Port	Sí	Sí
1953	Adolescence Part II	Sí	No
	Eagle of the Pacific	Sí	No
1954	Farewell Rabaul	Sí	No
	Godzilla	Sí	Sí
1955	Lovetide	Sí	No
	Mother and Son	Sí	No
	Half Human	Sí	No
1956	People of Tokyo, Goodbye	Sí	Sí
	Night School	Sí	No
	Young Tree	Sí	No
	Rodan	Sí	No
1957	Be Happy, These Two Lovers	Sí	No
	A Teapicker's Song of Goodbye	Sí	Sí
	A Rainbow Plays in My Heart	Sí	No
	A Farewell to the Woman Called My Sister	Sí	Sí

	The Mysterians	Sí	No
1958	Song for a Bride	Sí	No
	The H-Man	Sí	No
	Varan the Unbelievable	Sí	No
1959	An Echo Calls You	Sí	No
	Inao, Story of an Iron Arm	Sí	No
	Seniors, Juniors, Co-workers	Sí	No
	Battle in Outer Space	Sí	No
1960	The Human Vapor	Sí	No
1961	Mothra	Sí	No
	A Man in Red	Sí	No
1962	Gorath	Sí	No
	Sampo	Sí	No
	King Kong vs. Godzilla	Sí	No
1963	Matango	Sí	No
	Atragon	Sí	No
1964	Mothra vs. Godzilla	Sí	No
	Dogora	Sí	No
	Ghidorah, the Three-Headed Monster	Sí	No
1965	Frankenstein vs. Baragon	Sí	No
	Invasion of Astro-Monster	Sí	No
1966	The War of the Gargantuas	Sí	Sí
	Come Marry Me	Sí	No
1967	King Kong Escapes	Sí	No
1968	Destroy All Monsters	Sí	Sí
1969	Latitude Zero	Sí	No
	All Monsters Attack	Sí	No
1970	Space Amoeba	Sí	No
1972	Mirrorman	Sí	No
1975	Terror of Mechagodzilla	Sí	No

25. Mamoru Oshii

Mamoru Oshii (押井守, Oshii Mamoru, nacido el 8 de agosto de 1951) es un cineasta, director de televisión y escritor japonés. Famoso por su narración orientada a la filosofía, Oshii ha dirigido varias películas de anime aclamadas, incluidas Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer (1984), Angel's Egg (1985), Patlabor 2: The Movie (1993) y Ghost in the Shell (1995). También tiene la distinción de haber creado el primer OVA, Dallos (1983). Como escritor, Oshii ha trabajado como guionista y ocasionalmente como escritor de manga y novelista. Sus trabajos más notables como escritor incluyen el manga Kerberos Panzer Cop (1988-2000) y su adaptación cinematográfica Jin-Roh: The Wolf Brigade (1999).

Por su trabajo, Oshii ha recibido y ha sido nominado a numerosos premios, entre ellos la Palma de Oro y el Leone d'Oro (León de Oro). También ha recibido elogios de muchos directores, incluidos James Cameron, Steven Spielberg y The Wachowskis, especialmente por su trabajo en Ghost in the Shell.

Carrera temprana (1977-1982)

Como estudiante, Mamoru Oshii quedó fascinado con la película La Jetée de Chris Marker. También vio repetidamente cine europeo, como películas de Federico Fellini, Ingmar Bergman, Michelangelo Antonioni y Jean-Pierre Melville. Estos cineastas, junto con Jean-Luc Godard, Andrei Tarkovsky y Jerzy Kawalerowicz, servirían más tarde como influencias para la propia carrera cinematográfica de Oshii. También fue influenciado por su padre, que era un cinéfilo.

En 1976, se graduó de la Universidad Gakugei de Tokio. Al año siguiente, ingresó a Tatsunoko Productions y trabajó en su primer anime como artista de guión gráfico en Ippatsu Kanta-kun. Durante este período en Tatsunoko, Oshii trabajó en muchos animes como dibujante de guiones gráficos, la mayoría de los cuales formaban parte de la serie de televisión Time Bokan. En 1980, se mudó a Studio Pierrot bajo la supervisión de su mentor, Hisayuki Toriumi.

Éxito con Urusei Yatsura (1981–1984)

El trabajo de Mamoru Oshii como director y dibujante de guiones gráficos de la serie de televisión animada Urusei Yatsura lo puso en el centro de atención. Tras su éxito, dirigió dos películas de Urusei Yatsura: Urusei Yatsura: Only You (1983) y Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer (1984). La primera película, aunque una historia original, continuó en gran medida con el espíritu de la serie. Beautiful Dreamer también fue escrito por Oshii sin la consulta de Takahashi y fue un cambio significativo y un ejemplo temprano de su estilo ahora contemporáneo. Beautiful Dreamer también se destaca por experimentar con conceptos como un ciclo de tiempo, donde una clase de secundaria revive el mismo día una y otra vez, así como los sueños y la manipulación de la realidad.

Dallos, Lupin, Angel's Egg and Anchor (1983–1985)

En medio de su trabajo con Studio Pierrot, Oshii asumió un trabajo independiente y dirigió la primera OVA, Dallos, en 1983. En 1984, Oshii dejó Studio Pierrot. Por esta época, Oshii fue contratado para dirigir una película para Lupin the Third en el verano de 1985, para la cual comenzó a escribir una columna en la revista Animage en diciembre de 1984. Sin embargo, su propuesta era muy excéntrica, con los productores de Yomiuri TV y Toho se opuso a su visión de la película, diciendo que "no tenía sentido". La película había sido ampliamente publicitada con el nombre de Oshii adjunto, y con el proyecto basado en él, no pudieron hacer la película sin que se aprobara su propuesta, y fue cancelada. Más tarde reutilizaría temas y conceptos que se le ocurrieron para la película en trabajos posteriores como Angel's Egg, Ghost in the Shell y varias películas de Patlabor. 009 RE:CYBORG, que fue dirigida por Kenji Kamiyama, un estudiante de Oshii, también estuvo fuertemente influenciada por los temas de Oshii's Lupin, reutilizando parte de su trama.

Póster de 'Ghost in the Shell' (1995)

Al mudarse a Studio Deen, Oshii escribió y dirigió Angel's Egg (1985), una película surrealista rica en simbolismo bíblico, que presenta los diseños de personajes de Yoshitaka Amano. Un productor de la película, Toshio Suzuki, más tarde fundó el renombrado Studio Ghibli con Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Tras el lanzamiento de la película, Miyazaki y Takahata comenzaron a colaborar con Mamoru Oshii en su próxima película, Anchor. La película se canceló temprano en las etapas iniciales de planificación cuando el trío tuvo desacuerdos artísticos. A pesar de sus diferencias, Toshio Suzuki y Studio Ghibli ayudarían más tarde a Oshii con su producción de Ghost in the Shell 2: Innocence (2004). Hasta el día de hoy, Oshii mantiene opiniones escépticas, pero respetuosas, de cada una de las películas de Takahata y Miyazaki. Aunque ha criticado la actitud de Miyazaki hacia sus trabajadores, también afirma que se sentiría *"extrañamente vacío"* y "sería aburrido" si tanto Miyazaki como Takahata dejaran de hacer películas.

Patlabor y live-action (1987–1993)

A fines de la década de 1980, su amigo Kazunori Itō solicitó a Oshii que se uniera a Headgear como director. El grupo estaba compuesto por Kazunori Itō (guionista), Masami Yuki (artista de manga), Yutaka Izubuchi (diseñador mecánico), Akemi Takada (diseñador de personajes) y Mamoru Oshii (director). Juntos fueron responsables de la serie de televisión Patlabor, OVA y películas.

Entre la producción de las películas/series de Patlabor, Oshii profundizó en la acción en vivo por primera vez y estrenó su primera película no animada, The Red Spectacles (1987). Esto llevó a otro trabajo de acción en vivo titulado Stray Dog: Kerberos Panzer Cops (1991); ambas películas son parte de la saga Kerberos en curso de Oshii. Siguiendo a Stray Dog, Oshii hizo otra película de acción real, Talking Head (1992), que es una mirada surrealista a su visión del cine.

Ghost in the Shell y reconocimiento internacional (1995–2008)

En 1995, Mamoru Oshii estrenó su emblemática película animada cyberpunk, Ghost in the Shell, en Japón, Estados Unidos y Europa. Llegó a la cima de las listas de videos de Billboard de EE.UU. en 1996, el primer video de anime en hacerlo. Sobre una mujer cyborg desesperada por encontrar el significado de su existencia, la película fue un éxito de crítica y es ampliamente considerada como una obra maestra y un clásico del anime. Además, Oshii dijo que crear Ghost in the Shell le permitió *"finalmente superar a Lupin"* (sin embargo, continuó reutilizando temas y conceptos de la película en trabajos posteriores).

'Talking head' (1992)

Después de una pausa de 5 años de la dirección para trabajar en otros proyectos, Oshii volvió a la acción en vivo con la película japonesa-polaca Avalon (2001), que fue seleccionada para una proyección fuera de competencia en el Festival de Cine de Cannes. Su siguiente largometraje de animación fue la esperada secuela de Ghost in the Shell, titulada Ghost in the Shell 2: Innocence. Con cuatro años de preparación, la película se enfoca en Batou mientras investiga una serie de horribles asesinatos, mientras intenta reconciliarse con su humanidad en deterioro. Aunque recibió críticas mixtas, Innocence fue seleccionada para competir en el Festival de Cine de Cannes de 2004 por la codiciada Palma de Oro, lo que lo convierte en el primer (y hasta ahora, único) anime en ser tan honrado.

Se le acercó a Oshii para que fuera uno de los directores de The Animatrix, pero no pudo participar debido a su trabajo en Innocence. Después de Innocence, Oshii también contempló dirigir un segmento para la película de antología Paris, je t'aime, pero finalmente rechazó la oferta. Mientras tanto, en 2005, hubo conversaciones sobre una colaboración entre Kenta Fukasaku y Oshii. Se anunció que Oshii escribiría el guión de una película titulada Elle is Burning, además de brindar asesoramiento sobre CGI, mientras que Fukasaku la dirigiría. Aunque Oshii completó el guión, la película finalmente se archivó debido, entre otros problemas, al gran presupuesto que requeriría.

Oshii promueve 'The Sky Crawlers', 2 de junio de 2008

La siguiente película de Oshii, The Sky Crawlers (2008), compitió por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Después de The Sky Crawlers, Oshii escribió el guión de la película de Production IG Musashi: The Dream of the Last Samurai, que ha sido descrito como posiblemente el primer documental de anime.

Regreso a la pausa de dirección de anime y live-action (2009-presente)

En 2009, escribió y dirigió la película de acción en vivo Assault Girls y se desempeñó como director creativo del segmento producido por Production IG de la antología de cortometrajes animados Halo Legends. En 2010, Oshii

anunció que su próxima película será una adaptación del manga Tetsujin-28 de Mitsuteru Yokoyama. El proyecto Tetsujin-28 resultó ser una película de acción real llamada '28 1/2'.

En 2012, Oshii anunció que estaba trabajando en una nueva película de acción real. Escribirá y dirigirá el thriller militar de ciencia ficción Garm Wars: The Last Druid. El tráiler de la película se lanzó en septiembre de 2014, y la proyección de estreno se llevó a cabo el mes siguiente en el 27º Festival Internacional de Cine de Tokio.

Siguió con la película de acción real Tōkyō Mukokuseki Shōjo, un thriller de suspenso estrenado en julio de 2015.

En marzo de 2017, Toonami comenzó a transmitir Sand Whale and Me, una microserie de acción en vivo dirigida por Oshii.

En junio de 2019, Oshii anunció su proyecto más reciente, Vladlove, una serie de comedia que describió como una *"historia de chica conoce a chica"* sobre un vampiro. El proyecto también se aparta del sistema de comités de producción del mundo del anime japonés porque Oshii está respaldado por un único inversor, la empresa inmobiliaria Ichigo Inc.

A partir de 2009, Oshii vivía en Atami, prefectura de Shizuoka, Japón, con su perro, un perro callejero llamado Daniel.

'Avalon' (2001)

Estilo

Oshii ha declarado que su enfoque de la dirección contrasta directamente con lo que él percibe como la fórmula de Hollywood, es decir, considera que las imágenes son el aspecto más importante, seguidas de la historia y los personajes en último lugar. También señala que su principal motivación al hacer películas es *"crear mundos diferentes al nuestro".*

Las películas de Mamoru Oshii suelen comenzar con una secuencia de acción. A partir de entonces, la película suele seguir un ritmo mucho más lento puntuado por varias secuencias de acción rápida. Oshii también inserta con frecuencia una secuencia de montaje en cada una de sus películas, normalmente de dos minutos de duración, sin diálogos y con el telón de fondo de la música de Kenji Kawai. Las imágenes recurrentes incluyen reflejos/espejos, bandadas de pájaros, y basset hounds similares a los suyos. El basset hound se vio de manera más prominente en Ghost in the Shell 2: Innocence, y fue un punto importante de la trama en su película de acción real.

Oshii es especialmente conocido por cómo se desvía significativamente del material original en el que se basan sus películas, como en sus adaptaciones de Urusei Yatsura y Ghost in the Shell. En sus versiones originales de manga, estos títulos exhibieron un estado de ánimo que estaba más en la línea de la comedia frenética (Urusei Yatsura) o el drama agradable (Ghost in the Shell). Oshii, al adaptar las obras, creó una atmósfera más lenta y oscura, especialmente notable en Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer. Para la película Ghost in the Shell, Oshii eligió dejar de lado el humor y las bromas de personajes del manga original de Masamune Shirow.

"El trabajo de Oshii... evita tales estereotipos tanto en la imagen como en la orientación sexual", escribió Andrez Bergen en un artículo sobre Oshii que apareció en el diario japonés Daily Yomiuri en 2004, una complejidad subyacente; al mismo tiempo, empuja los perímetros de la tecnología cuando se trata del medio en sí. El diseño de personajes juega una importancia equitativa".

Oshii también escribió y dirigió varias películas animadas y películas de acción en vivo basadas en sus puntos de vista políticos personales, influenciados por las protestas de Anpo de las décadas de 1960 y 1970 en las que participó. Las protestas de Anpo fueron protestas durante la década de 1960 en Japón contra el Tratado de Seguridad entre Estados Unidos y Japón. La primera película que abordó este trasfondo político fue la película de acción real The Red Spectacles. Esta película, ambientada en el mismo mundo que la película con guión de Oshii Jin-Roh: The Wolf Brigade (1999), trata sobre un ex miembro de la unidad especial de la Policía Metropolitana de Tokio que se enfrenta a un gobierno fascista.

'El huevo del ángel' (1985)

Influencia

Se sabe que los Wachowski quedaron impresionados con Ghost in the Shell e incluso se la mostraron al productor Joel Silver para mostrarle qué tipo de película querían hacer para The Matrix. De hecho, varias escenas de Ghost in the Shell aparentemente se han levantado y transpuesto en The Matrix. Ghost in the Shell también fue la principal inspiración para el videojuego Oni.

'Patlabor 2' (1993)

Su película de anime de 1984, Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer, que experimentó con conceptos como un ciclo de tiempo, sueños y manipulación de la realidad, ha generado comparaciones con películas posteriores, como Groundhog Day (1993) y Dark City (1998), y se cree que influyó en estas películas.

Kenji Kamiyama, el director de la serie de televisión Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, considera a Oshii su mentor, y afirma que "*intentó copiar totalmente*" el estilo de Oshii al crear la serie Stand Alone Complex.

Muchos también han notado las similitudes en el diseño de Helghast de la serie de videojuegos Killzone con el Kerberos Panzer Protect Gear, visto por primera vez en la película de 1987 The Red Spectacles. Cuando se le preguntó sobre estas observaciones, Guerrilla Games, desarrollador de videojuegos para la serie Killzone, no abordó

las similitudes. Los desarrolladores afirman que el diseño de Helghast se inspiró en las máscaras de gas de la Primera Guerra Mundial, aunque esto no explica la similitud de los ojos rojos/naranjas brillantes entre los dos diseños.

James Cameron es otro cineasta que ha expresado su admiración por Oshii, afirmando en un momento que Avalon era "la película de ciencia ficción más artística, bella y elegante". También elogió Ghost in the Shell, afirmando que era "la primera película de animación verdaderamente para adultos en alcanzar un nivel de excelencia literaria y visual".

Filmografía

Año	Título en inglés	Director	Escritor
1983	Urusei Yatsura: Only You	Sí	No
1984	Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer	Sí	Sí
1989	Patlabor: The Movie	Sí	No
1990	MAROKO	Sí	Sí
1993	Patlabor 2: The Movie	Sí	No
1995	Ghost in the Shell	Sí	No
1999	Jin-Roh: The Wolf Brigade	No	Sí
2004	Ghost in the Shell 2: Innocence	Sí	Sí
2005	Open Your Mind	Sí	No
2006	Tachiguishi Retsuden	Sí	Sí
2007	Ani-Kuri 15 – Project Mermaid	Sí	No
2008	Ghost in the Shell 2.0	Sí	No
2008	The Sky Crawlers	Sí	No
2009	Musashi: The Dream of the Last Samurai	No	Sí
2010	Je t'aime	Sí	No
2023	Chimera	Sí	Sí

Premios

Animación Kobe:
- 1996: Premio al Largometraje (Ghost in the Shell)
- 2004: Premio al Largometraje (Ghost in the Shell: Innocence)

Festival de cine de cannes
- 2004: Nominada a la Palma de Oro (Ghost in the Shell: Innocence)

Festival de Cine de Ciencia Ficción de Londres:
- 2002: Mejor largometraje (Avalon)

Concurso de Cine de Mainichi:
- 1993: Mejor película de animación (Patlabor 2: The Movie)
- 2008: Mejor película de animación (The Sky Crawlers)

Premio Nihon SF Taisho:
- 2004: 25.º premio Nihon SF Taisho (Ghost in the Shell 2: Innocence)

Sitges - Festival Internacional de Cine de Cataluña:
- 2004: Premio Orient Express (Ghost in the Shell 2: Innocence)

Festival de Cine de Venecia:
- 2008: Nominada a León de Oro (The Sky Crawlers)
- 2008: Premio Digital del Festival de Cine del Futuro (The Sky Crawlers)

Menciones honoríficas

- Toshio Matsumoto
- Shinji Aoyama
- Yoshihige Yoshida
- Kaneto Shindo
- Hiroshi Inagaki
- Teinosuke Kinugasa
- Masahiro Shinoda
- Shinya Tsukamoto
- Osamu Tezuka
- Hideo Nakata
- Hideaki Anno
- Katsuhiro Otomo
- Yoshiaki Kawajiri
- Yoji Yamada
- Tetsuya Nakashima
- Mamoru Hosoda
- Ryuhei Kitamura
- Hideo Gosha
- Sion Sono
- Susumu Hani
- Tadashi Imai
- Miwa Nishikawa

Las 50 mejores películas japonesas de todos los tiempos, seleccionadas por el autor

A continuación, voy a enlistar las 50 mejores películas japonesas de todos los tiempos, bajo mi criterio. He procurado seleccionar una buena variedad en cuanto a actores y directores, aunque es evidente que habrá varias de un mismo director y/o actor, como Akira Kurosawa o Toshiro Mifune, por ejemplo, ya que me es imposible de omitir muchas, dada la enorme calidad, importancia y repercusión que han tenido en la historia del cine japonés, e incluso a nivel internacional.

El listado va a seguir las siguientes pautas:

- El listado no está ordenado de mayor a menor preferencia, o viceversa.
- Está hecho según películas que he visto. Soy consciente que varias existentes deberían haber estado en este listado, pero no puedo añadirlas al no haberlas visto. Es posible que, incluso se me haya olvidado incluir alguna, cosa que, conociéndome, me pasará seguro.
- Las películas anime no están incluidas. Éstas irán en el volumen específico de 'Manga y Anime'. Creo que se merecen su propio listado.
- En su mayoría son películas clásicas, aunque incluí algunas del siglo XXI.
- Este listado es completamente subjetivo, está hecho en base a mi criterio y no quiero ni deseo imponer ideas prefabricadas a nadie, ya que no tengo la razón absoluta y la opinión de cada persona es única e igual de válida. Puede tomarse como una guía de iniciación al cine japonés, como ya dije, elaborado según mi criterio.
- A partir de la segunda mitad del listado es probable que note una mayor variedad de géneros y esto no es algo infundido por usted, realmente es así, ya que he procurado diversificar las temáticas y no solo enfrascarme en jidai-geki o shomin-geki.

1. Los Siete Samuráis

Los siete samuráis (七人の侍 *Shichinin no samurai*) es una película de 1954 dirigida por Akira Kurosawa. Obtuvo el León de Plata en la Mostra de Venecia y dos candidaturas al Óscar.

Los siete samuráis es considerada como una de las películas más grandes e influyentes de la historia, y es una de las pocas películas japonesas que ganó fama y popularidad en el Occidente durante muchos años. Ha sido aclamada tanto por la crítica como por el público; en 1982 fue elegida en la lista de *Sight & Sound* de las diez películas más grandes de todos los tiempos, y entre las diez películas preferidas de los directores en las votaciones de 1992 y el 2002. La Asociación de Cronistas de Cine, Radio y Teatro del Perú incluyó en la terna de los premios Inka en 1957 como *mejor película no ibérica*. También es el top 07 de las 100 mejores películas de acción de todos los tiempos por GQ.

La película influyó en posteriores producciones occidentales, como el conocido wéstern *Los siete magníficos*, incluido un remake del 2016.

Sinopsis

La acción transcurre en el Japón del siglo XVI. Los habitantes de un poblado de campesinos, hartos de ser periódicamente asaltados por una horda de bandidos deciden hacer algo al respecto. El miembro más anciano del pueblo sugiere contratar samuráis para que los defiendan. Tras varios intentos fallidos de encontrar samuráis dispuestos a luchar tan solo a cambio de comida, encuentran a uno llamado Kanbei que decide ayudarlos. Gracias a Kanbei consiguen reunir a un grupo de siete samuráis que defenderán el poblado más por su valentía y ética que por los dos puñados diarios de arroz que se les ofrece.

Reparto

Samuráis

- Toshirō Mifune: Kikuchiyo, un joven de origen campesino que intenta llegar a ser conocido como un verdadero samurái, de carácter iracundo y divertidos desenlaces.
- Takashi Shimura: Kanbei, un soldado nato cuya capacidad de dirigir y habilidad como estratega le convierten en el líder natural. Siente que nunca ha ganado una batalla.
- Daisuke Kato: Shichiroji, un antiguo amigo de Kanbei, además de un excelente y experimentado guerrero. Ostenta aparentes conocimientos taoístas.
- Ko Kimura: Katsushiro, el más joven del grupo. Intenta aprender a ser un buen samurái, aunque aún le falta experiencia.
- Minuro Chiaki: Heihachi, el miembro más alegre del grupo, y quizás el único al que las guerras no han extirpado el buen humor. No tiene mucha experiencia, se dedicaba a cortar leña.
- Seiji Miyaguchi: Kyuzu, el maestro en el arte de matar con la espada. Su único objetivo en la vida es perfeccionar su estilo de combate y sus habilidades samurái.
- Yoshio Inaba: Gorobei, un samurái experimentado y una buena persona. Podría salir casi de cualquier problema gracias a su ingenio.

Civiles

- Yoshio Tsuchiya: Rikichi
- Yukiko Shimazaki: La mujer de Rikichi
- Keiko Tsushima: Shino
- Kamatari Fujiwara: Manzo, el padre de Shino
- Yoshio Kosugi: Mosuke
- Bokuzen Hidari: Yohei
- Kokuten Kōdō: Gisaku, el anciano
- Jirō Kumagai: el hijo de Gisaku
- Haruko Toyama: la hija de Gisaku

2. Sanjuro

Tsubaki Sanjuro (椿三十郎, *Tsubaki Sanjūrō*), también conocida como *Sanjuro*, es una película de 1962 de género jidaigeki dirigida por Akira Kurosawa. Protagonizada por Toshirō Mifune es una adaptación del cuento *Días Pacíficos* escrito por Shūgorō Yamamoto. Destaca por ser la secuela de la película *Yojimbo* (1961) dirigida por Kurosawa y también interpretada por Mifune.

Sinopsis

En el Japón de la era Tokugawa nueve jóvenes samuráis deciden enfrentarse a la corrupción que asola su clan. Tras conseguir el apoyo del inspector de policía Kikui se preparan para llevar a cabo su plan, pero son emboscados por las mismas fuerzas corruptas con las que pretenden enfrentarse. Su ingenuidad e indefensión hace que se ganen la simpatía de un rōnin vagabundo, de personalidad amarga y pragmática (Toshiro Mifune), quién les salva la vida de los atacantes.

Los samuráis pretenden liberar al chambelán del clan y su familia quienes fueron capturados por su culpa. El pequeño grupo consigue liberar a la esposa y a la hija del chambelán quienes se encontraban cautivas en su casa. Cuando la esposa del chambelán pregunta por su nombre al samurái errante, mirando a su alrededor y, al ver las camelias, responde "Tsubaki Sanjuro", un pseudónimo que significa "camelia" y "treinta y tantos" causando risa en el grupo.

Después de varias aventuras y planes fallidos, Sanjuro, decide infiltrarse en territorio enemigo para averiguar dónde se encuentra encarcelado el chambelán. Pero la impaciencia de sus compañeros lo obliga a improvisar a fin de salvar el día. Una vez Sanjuro se las arregla para rescatar al chambelán el rōnin sin nombre y el oficial corrupto Muroto Hanbei (Tatsuya Nakadai) se enfrentan por el honor de ambos.

Reparto

- Toshirō Mifune: Sanjuro Tsubaki
- Tatsuya Nakadai: Hanbei Muroto
- Yūzō Kayama: Iori Izaka
- Reiko Dan: Chidori
- Takashi Shimura: Kurofuji
- Kamatari Fujiwara: Takebayashi
- Takako Irie: Esposa de Mutsuta
- Masao Shimizu: Kikui
- Yūnosuke Loō: Mutsuta, el Chambelán

Estreno

Sanjuro fue estrenada el primero de enero de 1962 en Japón por el distribuidor Toho. *Sanjuro* se convirtió en la película más taquillera estrenada por Toho en 1962 y fue la segunda más taquillera de todas las producciones japonesas estrenadas en salas de cine.

Recepción

La película ha sido recibida de manera positiva por los críticos. En 2020 obtiene un 100% de críticas positivas en el sitio web Rotten Tomatoes con una puntuación media de 9,5 de 10,14 En IMDb la película es calificada con un 8,1 sobre 10 basándose en 29.251 puntuaciones. En FilmAffinity, con 3.551 votos, obtiene una calificación de 7,8 sobre 10 siendo la valoración de críticos profesiones del 7,5 sobre 10.

3. Yojimbo

Yojimbo (用心棒 *yōjinbō*, lit. «guardaespaldas») es una película dramática y de acción de 1961 dirigida por Akira Kurosawa. Ambientada en el Japón del siglo XIX es considerada una de las películas más recordadas del realizador y considerada una de las obras maestras del cine mundial.

Protagonizada por Toshirō Mifune, quien se alzara con la Copa Volpi del Festival de cine de Venecia por su interpretación, la película también fue nominada al Oscar al mejor diseño de vestuario en 1962.

Sinopsis

Corre el año 1860. El surgimiento de una clase media en Japón terminó con el poder que se concentraba en el shogunato Tokugawa. Un rōnin que se hace llamar Sanjurō (Toshirō Mifune), otrora un samurái de la realeza, está ahora sin señor, y no tiene más amo que su propia voluntad de sobrevivir y ningún otro recurso más que su ingenio y su espada.

De espíritu guasón, y con alma de aventurero buscavidas, el mercenario llega a un pequeño pueblo y busca la oportunidad de ofrecer sus servicios. Allí se entera de que la ciudad está dominada por dos bandos enfrentados: el de Ushi-Tora y el de Seibei. Ambos pugnan por hacerse con el poder. Sanjurō siente desprecio por ambos bandos de maleantes, pero, tras mostrar sus habilidades en combate, engañará a ambos bandos ofreciéndose para que lo contraten. Haciendo creer a ambas bandas que tomará partido por el mejor postor buscará, por codicia, eliminar a ambos clanes de la ciudad.

Reparto

- Toshiro Mifune: "Kuwabatake Sanjuro".
- Eijirō Tōno: Gonji.
- Tatsuya Nakadai: Unosuke.
- Seizaburo Kawazu: Seibei.
- Kyū Sazanka: Ushitora.
- Isuzu Yamada: Orin.
- Daisuke Katō: Inokichi.
- Takashi Shimura: Tokuemon.
- Yosuke Natsuki: Hijo del granjero.
- Kamatari Fujiwara: Tazaemon.
- Atsushi Watanabe: El creador de ataudes.
- Susumu Fujita: Honma.
- Sachio Sakai: Ashigaru.
- Yoko Tsukasa: Nui.
- Yoshio Tsuchiya: Kohei.

Conflicto con Sergio Leone

El director italiano Sergio Leone rodó *Por un puñado de dólares* (1964), una versión libre de *Yojimbo*, realizada, según él, como un homenaje a Akira Kurosawa y con el que se inició el género denominado Spaghetti Western. Al no pagar derechos de autor tuvo problemas legales ya que se inició un juicio entre los productores del filme de Kurosawa y los de Leone en el cual el director japonés afirmaba ser autor del guion junto con Ryuzo Kikushima. El escritor y crítico de cine británico Christopher Frayling, biógrafo de Sergio Leone, indicó no obstante haber identificado otras fuentes: la obra de Carlo Goldoni *Arlequino, Servitore di due padroni* (1745) y la novela de Dashiell Hammett *Cosecha roja* (1929). Finalmente la sentencia resultó favorable a Kurosawa lo que supuso un retraso de dos años para el estreno del filme de Leone en Estados Unidos, la pérdida de los derechos de distribución en Japón, Corea del Sur y Taiwán y una compensación del 15% de las ganancias generadas por la película.

Influencia

Yojimbo ha ejercido influencia en películas posteriores de otras cinematografías: el filme *Last Man Standing* (1996),interpretado por Bruce Willis y dirigido por Walter Hill, es un remake legalmente autorizado. El drama urbano *Fresh* (1994), dirigida por Boaz Yakin, o *Django Unchained* (2012) de Quentin Tarantino también mantienen conexiones con el original de Kurosawa.

4. Tokyo Monogatari

Tōkyō monogatari (*Cuentos de Tokio* y *Viaje a Tokio*; 京物語 *Tōkyō monogatari*) es una película de 1953 dirigida por Yasujirō Ozu y protagonizada por Chishu Ryu y Chieko Higashiyama. Está considerada como una de las obras más importantes de su autor y a menudo es citada como una de las mejores películas realizadas.

Ozu y el guionista Kogo Noda escribieron el guion en 103 días, y se basó, levemente, en la película americana *Dejad paso al mañana* de 1937, dirigida por Leo McCarey. Fue Noda quien sugirió la adaptación de la película, ya que Ozu aún no la había visto. Ozu contrató a muchos de los actores y miembros del equipo que habían trabajado durante años con él. En 1953 es estrenada en Japón, sin embargo, no ganó reconocimiento y fue considerado "demasiado japonesa" para ser comercializada. Más tarde, en 1957, se proyectó en Londres y un año después, ganó la primera edición de *Sutherland Trophy*, recibiendo elogios de los críticos de cine de Estados Unidos, después de que se proyectara en la ciudad de Nueva York en 1972.

En 2012, fue elegida como la mejor película de todos los tiempos en una encuesta a los directores de cine de la revista *Sight & Sound*.

Sinopsis

Cuentos de Tokio narra la historia de unos padres ancianos, originarios de Onomichi, que visitan a sus hijos residentes en Tokio. Los primeros, provenientes del Japón rural, son rechazados en cierta medida por sus hijos, que están muy ocupados para prestarles atención. Pero la actitud de sus hijos contrasta con el comportamiento de su nuera viuda, que los trata con afecto. La humanidad evoluciona tan rápidamente que entre las generaciones se origina un abismo que las mantiene incomunicadas entre sí.

Reparto

- Chishu Ryu como Shūkichi Hirayama.
- Chieko Higashiyama como Tomi Hirayama.
- Setsuko Hara como Noriko Hirayama.
- Haruko Sugimura como Shige Kaneko.
- Así Yamamura como Koichi Hirayama.
- Kuniko Miyake como Fumiko Hirayama.
- Kyoko Kagawa como Kyōko Hirayama.
- Eijirō Tōno como Sanpei Numata.
- Nobuo Nakamura como Kurazo Kaneko.
- Shirō Osaka como Keizo Hirayama.
- Hisao Toake como Osamu Hattori.
- Teruko Nagaoka como Yone Hattori.
- Mutsuko Sakura como el dueño del restaurante Oden.
- Toyo Takahashi como vecino de Shūkichi Hirayama.
- Tōru Abe como un empleado del ferrocarril.
- Sachiko Mitani como vecino de Noriko.
- Zen Murase como Minoru Hirayama, hijo de Koichi.
- Mitsuhiro Mori como Isamu Hirayama, hijo de Koichi.
- Junko Anami como dependienta de salón de belleza.
- Ryōko Mizuki como un cliente del salón de belleza.
- Yoshiko Togawa como cliente del salón de belleza.
- Kazuhiro Itokawa como estudiante.
- Keijiro Morozumi como un agente de policía.
- Tsutomu Nijima como jefe de la oficina de Noriko.
- Shozo Suzuki como compañero de oficina de Noriko.
- Yoshiko Tashiro como una camarera de hotel.
- Haruko Chichibu como una camarera de hotel.
- Takashi Miki como cantante.
- Binnosuke Nagao como el médico de Onomichi.

Producción

El guion fue desarrollado por Yasujiro Ozu y su colaborador habitual, Kogo Noda, durante un período de 103 días en una posada de Chigasaki. Ozu, Noda, y el director de fotografía Yūharu Atsuta exploraron lugares en Tokio y Onomichi antes de empezar a rodar. El rodaje y la edición de la película tuvo lugar entre julio y octubre de 1953.

5. Ikiru

Vivir (*生きる*: *Ikiru*) es una película dramática dirigida por Akira Kurosawa. Estrenada el 9 de octubre de 1952, y protagonizada por Takashi Shimura, la trama se centra en el cambio de actitud de un veterano y aburrido funcionario cuando se da cuenta de que ha estado desperdiciando el tiempo al enfrentarse al final de su vida. El guion está inspirado por la novela *La muerte de Iván Ilich* de León Tolstói. Calificada como una dura crítica a la burocracia y al individualismo es considerada una de las obras maestras del cine japonés.

Sinopsis

Kanji Watanabe es un funcionario del Ayuntamiento de Tokio, en la época de post-guerra, que ha sido consumido por su monótono y vacío trabajo. Día tras día no hace más que deshacerse de las quejas de los ciudadanos con pretextos que forman parte de su rutina diaria. Viudo, vive con su hijo y su nuera que no lo quieren, pues solo viven para ellos.

Cierto día este hombre de mediana edad, cuyas personas cercanas lo aprecian únicamente por el dinero (su hijo) o por el puesto (sus subordinados) que algún día les dejará, se hace un chequeo médico debido a unas molestias. Aunque los médicos no son sinceros sobre su enfermedad el señor Watanabe logra descubrir que padece cáncer de estómago en fase terminal y que su esperanza de vida es de, como mucho, un año. Tras esta terrible noticia el funcionario, sin revelar su enfermedad ni a la familia ni a sus compañeros de trabajo, inicialmente decidirá experimentar vivencias que, por vergüenza y timidez, no hizo antes: acudir a una sala de fiestas, trasnochar sin avisar a nadie de su paradero o pasar tiempo con jóvenes que le contagian su alegría e intensidad.

Posteriormente, intentando buscar una manera de darle sentido a su vida antes de morir con la intención de dejar un legado de su paso por el mundo, decidirá rebelarse contra la inercia de la burocracia municipal. Tras mucho esfuerzo logrará la aprobación de un proyecto para transformar una zona insalubre de aguas residuales en un parque donde los niños de la vecindad puedan jugar tranquilos y seguros. Poco después de inaugurarse el parque el señor Watanabe acude a este para morir en soledad, pero cerca de las únicas personas que lo aprecian de verdad.

Reparto

- Takashi Shimura: Kanji Watanabe
- Shinichi Himori: Kimura
- Haruo Tanaka: Sakai
- Minoru Chiaki: Noguchi
- Bokuzen Hidari: Ohara
- Miki Odagiri: Toyo Odagiri, empleada
- Kamatari Fujiwara: Ōno, Jefe de Sub-Sección
- Nobuo Nakamura: Teniente de alcalde
- Yūnosuke Itō: Novelista
- Minosuke Yamada: Subordinado Saito
- Makoto Kobori: Kiichi Watanabe, hermano de Kanji
- Nobuo Kaneko: Mitsuo Watanabe, hijo de Kanji
- Atsushi Watanabe: Paciente
- Noriko Honma: Ama de casa

6. Nubes flotantes

Nubes flotantes (浮雲 *Ukigumo*) es una película dramática de 1955 dirigida por Mikio Naruse. Está basada en la novela homónima de la escritora japonesa Fumiko Hayashi, publicada justo antes de su muerte en 1951. La película recibió numerosos premios nacionales tras su estreno y sigue siendo una de las obras más aclamadas del director Naruse.

Sinopsis

La película sigue a Yukiko, una mujer que acaba de ser expatriada de la Indochina francesa, donde ha estado trabajando como secretaria para un proyecto forestal del gobierno japonés durante la guerra. Yukiko busca a Kengo, uno de los ingenieros del proyecto, con quien tuvo una aventura y quien le había prometido divorciarse de su esposa por ella. Renuevan su relación, pero Kengo le dice a Yukiko que no puede dejar a su esposa. Yukiko no puede cortar los lazos con Kengo, aunque él incluso comienza una aventura con una mujer más joven casada, mientras ella se convierte en la amante de un soldado estadounidense como medio para sobrevivir en tiempos de restricción económica. Eventualmente, ella sigue a Kengo a una isla donde él ha tomado un nuevo trabajo, y ella muere por su mala salud y el clima húmedo.

Reparto

- Hideko Takamine como Yukiko Koda;
- Masayuki Mori como Kengo Tomioka;
- Mariko Okada como Sei Mukai;
- Chieko Nakakita como Kuniko Tomioka;
- Daisuke Katō como Seikichi Mukai;
- Isao Yamagata como Sugio Iba;
- Mayuri Mokusho como Nomiya no musume;
- Noriko Sengoku como a la dama de Yakushima;
- Fuyuki Murakami como Makita;
- Heihachiro Okawa como el doctor Higa;
- Nobuo Kaneko como Kanō;
- Roy James como un soldado estadounidense;
- Akira Tani como un creyente.

Análisis

Kiyoaki Okubo, editor de la revista de cine en línea *Rouge*, ha comentado sobre las *road movies* (películas de ruta) de Naruse. Bertrand Tavernier, hablando de *La voz de la montaña* de Naruse, describió cómo el director describe minuciosamente cada viaje y que «esas idas y venidas representan transiciones inciertas pero tranquilizadoras: son una forma de hacer un balance, de definir un sentimiento.» Así, en *Nubes flotantes*, los paseos por las calles «son viajes cotidianos, donde el tiempo se mide con las pisadas, y donde incluso el golpe más melodramático o el momento de placer más extático no pueden realmente sacar a los personajes de la progresión de sus existencias, nada románticas ni sentimentales».

La académica australiana Freda Freiberg ha comentado sobre el terreno de la película: «Las frustraciones y el mal humor de los amantes en *Nubes flotantes* están directamente vinculados y arraigados en las condiciones sociales y económicas deprimidas y desmoralizadas de los comienzos de Japón en la posguerra; las ciudades bombardeadas, la escasez de comida y vivienda, la ignominia de la derrota nacional y la ocupación extranjera, la tentación económica de prostituirse con militares norteamericanos».

7. Veinticuatro ojos

Veinticuatro ojos (二十四の瞳 *Nijū-shi no Hitomi*), basada en la novela de 1952 del mismo nombre de Sakae Tsuboi, es una película de 1954 dirigida por Keisuke Kinoshita. La película relata la relación de una maestra con sus alumnos y parte de sus vidas entre los años veinte y cuarenta, un período marcado por la Segunda Guerra Mundial.

Sinopsis

En 1928, durante el pleno alzamiento nacionalista de la era Shōwa, una joven maestra llamada Hisako Ōishi (Hideko Takamine) reside en un pequeño pueblo costero en la isla de Shodoshima en el mar interior de Seto. La modernidad y sobre todo su hábito de salvar la larga distancia entre la escuela y su casa en bicicleta situada al otro lado de la bahía despiertan los rumores de los aldeanos hasta el día en que una caída le obligó a aceptar una licencia: estudiantes, triste por su ausencia, deciden recorrer el largo viaje a su casa. La reunión se carga de emocionalidad y sella un apego muy fuerte entre los estudiantes y su profesora. Con los años, el destino de cada uno de otros diverge. Algunos muchachos son reclutados como soldados a la guerra, las niñas no tienen todos la oportunidad de continuar sus estudios y durante el período militarista la maestra viéndose expuesta a la presión de sus superiores, renuncia al oficio de la enseñanza. A pesar de estos acontecimientos, los vínculos con los estudiantes que ya habían aparecido en su primera clase son muy fuertes y después de la guerra, cuando la profesora regresa a trabajar, se encuentra con algunos de sus alumnos.

Reparto

- Hideko Takamine como Ôishi Sensei.
- Yumeji Tsukioka como Masuno.
- Takahiro Tamura como Isokichi.
- Chishū Ryū como Otoko Sensei.

Lanzamiento

La película ha sido lanzada en formato DVD en el Reino Unido como parte de la colección de Masters of Cinema de Eureka! Video y en los Estados Unidos como parte de The Criterion Collection. Un remake en color de 1987 fue dirigido por Yoshitaka Asama.

Temática

El autor estadounidense David Desser escribió sobre la película que *"Kinoshita desea hacer que la decencia básica de una mujer se oponga a toda la era militarista en Japón".* El teórico e historiador del cine japonés Tadao Sato escribió que *"Veinticuatro ojos evolucionaron para representar el arrepentimiento japonés por las guerras en China y el Pacífico y se opusieron simbólicamente al inminente regreso al militarismo".* Sato agregó que la película *"implica que los ciudadanos honestos de Japón fueron solo víctimas del trauma y el dolor y fundamentalmente inocentes de cualquier culpabilidad por la guerra. [...] Si la película hubiera asignado la responsabilidad de la guerra a todos los japoneses, la oposición ha surgido, y podría no haberse convertido en un éxito de taquilla".*

La académica de cine Audie Bock se refirió a *Veinticuatro ojos* como *"sin duda una película de mujeres, que honra la resistencia y el sacrificio de madres e hijas que intentan preservar a sus familias",* y la llamó *"un retrato meticulosamente detallado de lo que se percibe como el mejores cualidades del carácter japonés: humildad, perseverancia, honestidad, amor por los niños, amor por la naturaleza y amor por la paz".* Bock escribió que *"La resonancia de Veinticuatro Ojos para el público de entonces y ahora es que Miss Oishi habla por innumerables personas en todo el mundo que nunca quieren ver morir a otro padre, hijo o hermano en una guerra por razones que no entienden"*, y postuló que el mensaje contra la guerra de la película es *"dirigido más directamente a Japón*" en comparación con las películas con un mensaje similar de Yasujirō Ozu o Akira Kurosawa.

8. Rashomon

Rashōmon (羅生門) es una película producida en 1950 por el director Akira Kurosawa. Considerada una de las obras maestras del realizador japonés está basada en un cuento escrito por Ryūnosuke Akutagawa en 1915. Protagonizada por Toshirō Mifune, Machiko Kyo, Takashi Shimura, Masayuki Mori la película se ambienta en el siglo XII y narra la violación de la esposa de un samurái y el asesinato de este a través de cuatro testimonios. Su técnica narrativa, fragmentada y basada en el uso de la analepsis, denominada *efecto Rashōmon* ha ejercido amplia influencia en directores posteriores.

Rashōmon fue una de las tres películas en las cuales Kurosawa colaboró con el maestro cineasta Kazuo Miyagawa. En 1951 obtuvo el León de Oro en el Festival de Venecia y en 1952 el Óscar a la mejor película extranjera.

Sinopsis

En el siglo XII, durante una fuerte tormenta, un monje, un peregrino y un leñador se guarecen en las semidestruidas puertas de Rashô. Esperando que el tiempo mejore y les permita regresar a sus quehaceres los tres discuten casi filosóficamente sobre la naturaleza de las acciones humanas.

El monje y el leñador comienzan a reflexionar sobre el caso del asesinato de un samurái al que ambos fueron llamados como testigos en el juicio: el monje se encontró con el samurái y su esposa antes de suceder el crimen y el leñador encontró su cuerpo en el bosque. Al juicio también fueron convocados los tres únicos testigos directos: un bandido famoso llamado Tajômaru, quien presuntamente asesinó al samurái y violó a su esposa, la esposa del samurái y el mismo samurái que testifica mediante una médium. Los tres cuentan una historia estructurada de manera similar: el bandido Tajômaru se enfrentó, secuestró y ató al samurái para poder violar a la esposa. Pero finalmente se contradicen entre sí y las motivaciones reales del asesinato no son las que parecen.

- La esposa: Indica su versión del crimen y violación
- El bandido: describe su versión mostrando su lucha con el asesinado y la entrega voluntaria de la esposa.
- El asesinado: A través de una médium describe la lucha, la traición de su esposa y su muerte.
- Un testigo: Participa dos veces al inicio describiendo el contexto y al final dándole un sorprendente desenlace.

Tras escuchar los cuatro relatos el monje, el peregrino y el leñador logran un final lleno de humanidad.

Reparto

- Takashi Shimura: Kikori, el cortador de leña
- Minoru Chiaki: Tabi Hōshi, el sacerdote
- Kichiijiro Ueda: El oidor, una persona común
- Toshiro Mifune: Tajōmaru, el bandido
- Machiko Kyō: Esposa del samurái
- Masayuki Mori: El samurái, el esposo
- Noriko Honma: Miko, la médium
- Daisuke Katō: Houben, el policía

Producción

Rashōmon tuvo muchos problemas para ver la luz. El director mostró el guion a varios estudios, los cuales se negaron a financiar un proyecto tan extraño ya que no entendían de qué se trataba y les parecía un proyecto extravagante que no podría tener éxito en pantalla. Finalmente, Daiei Film accedió a producir la película, con modestos recursos económicos, siendo un ejemplo de economía cinematográfica.

En la planificación inicial iba a rodarse completamente en exteriores, pero tuvieron bastantes problemas para encontrar una puerta suficientemente majestuosa. Buscaron por todo Japón, pero ninguna se asemejaba a la real (la puerta de Rasho) originalmente ubicada en Kioto, pero destruida hacía tiempo. Ante esta circunstancia, y debido a la crónica meticulosidad de Kurosawa que a veces rayaba lo enfermizo, tuvieron que construir un decorado, realista y grandioso, para esa parte.

9. Kagemusha

Kagemusha (影 武 者 *literalmente "La sombra del guerrero"*) es una película de 1980 dirigida, escrita y producida por el conocido y prolífico cineasta japonés Akira Kurosawa protagonizada por Tatsuya Nakadai. Francis Ford Coppola, George Lucas y 20th Century Fox figuran como productores ejecutivos labor con la que obtuvieron los derechos de distribución en occidente.

En japonés la palabra *Kagemusha* es un término utilizado para denotar a un *señuelo político*. Ambientada en el periodo Sengoku de la Historia de Japón la trama narra la historia de un criminal de clase baja entrenado para suplantar a un moribundo señor feudal con el objetivo de engañar a los enemigos de este y evitar que ataquen al recién acéfalo feudo. El señor feudal que el Kagemusha reemplaza está basado en el caudillo Takeda Shingen y la película termina con la histórica Batalla de Nagashino, en 1575.

Entre otros premios como el David de Donatello de la academia Italiana, o los premios César de la francesa, la película obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1980 (ex aequo con *All That Jazz* dirigida por Bob Fosse). También obtuvo nominaciones en los Globos de Oro, BAFTA y en los Premios Óscar en las categorías de mejor película extranjera y mejor dirección artística.

Sinopsis

La película comienza con una toma de tres hombres prácticamente indistinguibles entre sí: Shingen, su hermano Nobukado, y un ladrón, a quien Nobukado conoció por casualidad y a quien salvó de ser ejecutado por su gran parecido con Shingen. Shingen acuerda que el ladrón puede ser útil como doble y deciden utilizarlo como *kagemusha*.

El ejército de Shingen ha asediado el castillo de Tokugawa Ieyasu. Cuando Shingen visita el campo de batalla, escucha a un misterioso flautista en la noche. Justo cuando trata de descubrir de donde proviene el sonido, es disparado por un francotirador. Mortalmente herido, Shingen ordena a sus generales que mantengan su muerte en secreto por tres años. Más tarde, Shingen muere mientras es llevado a través de un paso montañoso con un pequeño grupo de testigos.

Nobukado presenta el ladrón ante los generales y lo propone para que este suplante a Shingen a tiempo completo. En un principio, incluso el ladrón ignora la muerte de Shingen. El ladrón trata de romper una gran jarra, creyendo que contiene dinero, pero cuando la rompe, descubre el cadáver preservado de Shingen. Después de este hecho, los generales deciden que no pueden confiar en el ladrón y lo dejan en libertad.

Reparto

- Tatsuya Nakadai - Takeda Shingen/Kagemusha
- Tsutomu Yamazaki - Takeda Nobukado
- Kenichi Hagiwara - Takeda Katsuyori
- Jinpachi Nezu - Tsuchiya Sohachiro
- Hideji Otaki - Yamagata Masakage
- Daisuke Ryu - Oda Nobunaga
- Masayuki Yui - Tokugawa Ieyasu
- Kaori Momoi - Otsuyanokata
- Mitsuko Baisho - Oyunokata
- Hideo Murota - Baba Nobufusa
- Takayuki Shiho - Naito Masatoyo
- Koji Shimizu - Atobe Katsusuke
- Noburo Shimizu - Hara Masatane
- Sen Yamamoto - Oyamada Nobushige
- Shuhei Sugimori - Kōsaka Masanobu
- Takashi Shimura - Taguchi Gyobu

Recepción

Crítica y público ha considerado favorablemente la película desde su estreno. En IMDb, basado en 29.646 calificaciones, obtiene una valoración de 8,0 sobre 10. FilmAffinity, con 7.761 votos, le otorga una puntuación de 7,9 sobre 10. Rotten Tomatoes le otorga una valoración de 92 puntos sobre 100 por parte de la audiencia y de 88 sobre 100 por parte de la crítica.

10. Primavera tardía

Primavera tardía es una película dramática de 1949 dirigida por Yasujirō Ozu y escrita por Ozu y Kogo Noda, basada en la novela corta *Padre e hija* (*Chichi to musume*) del novelista y crítico del siglo XX Kazuo Hirotsu. La película fue escrita y filmada durante la ocupación de Japón por los Aliados de la Segunda Guerra Mundial y estuvo sujeta a los requisitos oficiales de censura de la ocupación. Protagonizada por Chishū Ryū, quien apareció en casi todas las películas del director, y Setsuko Hara, marcando su primera de seis apariciones en el trabajo de Ozu, es la primera instalación de la llamada "trilogía Noriko", sucedida de *El comienzo del verano* (*Bakushu*, 1951) y *Tokyo Monogatari* (1953), en cada uno de los cuales Hara interpreta a una mujer joven llamada Noriko, aunque las tres Norikos son personajes distintos y no relacionados, vinculados principalmente por su condición de mujeres solteras en el Japón de posguerra.

Primavera tardía pertenece al tipo de cine japonés conocido como *shomin-geki*, que trata sobre la vida cotidiana ordinaria de la clase trabajadora y la clase media de los tiempos modernos. La película se considera con frecuencia como la primera en el período creativo final del director, "el principal prototipo del trabajo (del director) de las décadas de 1950 y 1960". Estas películas se caracterizan, entre otros rasgos, por un enfoque exclusivo en historias sobre familias durante la inmediata posguerra japonesa, una tendencia hacia tramas muy simples y el uso de una cámara generalmente estática.

Sinopsis

La película comienza con una ceremonia del té. El profesor Shukichi Somiya (Chishu Ryu), viudo, tiene una sola hija, soltera de veintisiete años, Noriko (Setsuko Hara), que se encarga del hogar y de las necesidades diarias: cocinar, limpiar, remendar, etc. de su padre. En un viaje de compras a Tokio, Noriko se encuentra con uno de los amigos de su padre, el profesor Jo Onodera (Masao Mishima), que vive en Kioto. Noriko sabe que Onodera, que había enviudado como su padre, se ha vuelto a casar recientemente, y ella le dice que encuentra la idea misma de su nuevo matrimonio desagradable, incluso "sucia". Onodera, y más tarde su padre, se burlan de ella por tener tales pensamientos.

La hermana de Shukichi, la tía Masa (Haruko Sugimura), lo convence de que ya es hora de que su hija se case. Noriko es amiga de la asistente de su padre, Hattori (Jun Usami), y la tía Masa sugiere que su hermano le pregunte a Noriko si podría estar interesada en Hattori. Sin embargo, cuando saca el tema, Noriko se ríe, ya que Hattori ha estado comprometido con otra joven durante bastante tiempo.

Sin desanimarse, Masa presiona a Noriko para que se reúna con un joven casadero, un graduado de la Universidad de Tokio llamado Satake que, cree Masa, tiene un gran parecido con Gary Cooper. Noriko se niega y explica que no desea casarse con nadie, porque hacerlo dejaría a su padre solo e indefenso. Masa sorprende a Noriko al afirmar que ella también está tratando de organizar un encuentro entre Shukichi y la Sra. Miwa (Kuniko Miyake), una joven y atractiva viuda conocida por Noriko. Si Masa tuviera éxito, Noriko no tendría excusa.

Reparto

- Chishū Ryū: Shukichi Somiya
- Setsuko Hara: Noriko Somiya
- Yumeji Tsukio: Kaaya Kitagawa
- Haruko Sugimura: Masa Taguchi
- Hohi Aoki: Katsuyoshi Taguchi
- Jun Usami: Shûichi Hattori
- Kuniko Miyake: Akiko Miwa
- Masao Mishima: Jo Onodera
- Yoshiko Tsubouchi: Ikiku Onodera
- Yoko Katsuragi: Misako

11. La fortaleza escondida

La fortaleza escondida (隠し砦の三悪人 *Kakushi toride no san akunin*, lit. "Los tres villanos de la fortaleza escondida") es una película de aventuras *jidaigeki* del año 1958. Dirigida por Akira Kurosawa, está protagonizada por Toshiro Mifune como el general Makabe Rokurōta (真壁六郎太) y Misa Uehara como la Princesa Yuki.

Es conocida por servir de influencia, según su creador George Lucas, para la saga de películas de ciencia ficción *Star Wars*. Entre otros reconocimientos Kurosawa obtuvo en 1959 el Premio FIPRESCI y el Oso de Plata del Festival de Berlín.

Sinopsis

En un mundo dominado por constantes guerras y disputas entre clanes dos campesinos harapientos, Tahei y Matashichi (Minoru Chiaki y Kamatari Fujiwara), que buscan su propia supervivencia revelan su intención de luchar junto al triunfal clan Yamana. Tras llegar demasiado tarde a la lucha fueron tomados erróneamente como soldados del derrotado clan Akizuki y obligados, como castigo, a enterrar a los muertos en la batalla. Después de pelearse y separarse ambos son nuevamente capturados por el clan Yámana y obligados a excavar, junto con otros prisioneros, en las inmediaciones del castillo Akizuki buscando el oro propiedad del clan vencido.

Después de una insurrección Tahei y Matashichi logran escaparse. Cerca de un río se encuentran con personas que portan el blasón del clan Akizuki. A partir de entonces los campesinos viajan en comitiva junto al general del derrotado clan Akizuki, Makabe Rokurōta (Toshiro Mifune), mientras escoltan a la princesa Yuki Akizuki (Misa Uehara) y lo que queda del oro de su familia, hacia un territorio secreto. Con el fin de mantener su identidad en secreto Yuki se hace pasar por muda.

Durante el viaje los campesinos en ocasiones impiden el robo del oro y, a veces, tratan de apoderárselo. Pero también se encontrarán con más personas que se unirán en su aventura como la hija de un granjero (Toshiko Higuchi) a quien rescatan de un traficante de esclavos. Finalmente, son capturados y retenidos por el rival del general Rokurōta, quien más tarde e inesperadamente se alía con la princesa y Rokurōta.

Reparto

- Toshiro Mifune - General Rokurōta Makabe
- Minoru Chiaki - Tahei
- Kamatari Fujiwara - Matashichi
- Susumu Fujita - General Hyoe Tadokoro
- Takashi Shimura - El Viejo General, Izumi Nagakura
- Misa Uehara - Princesa Yuki
- Eiko Miyoshi - Dama de honor anciana
- Toshiko Higuchi - Hija del granjero comprada del mercader de esclavos
- Yū Fujiki - Guardia de la barrera
- Yoshio Tsuchiya - Samurái a caballo
- Kokuten Kōdō - Anciano en frente de la señal

Recepción

En términos de taquilla *La fortaleza escondida* fue la película más exitosa en la carrera de Kurosawa hasta el estreno de *Yojimbo* (1961). En la valoración realizada para The Criterion Collection en 1987 David Ehrenstein la calificó como "una de las mejores películas de acción y aventura de la historia" y una película de samuráis "de ritmo rápido, ingenioso y visualmente impresionante".

12. Trono de sangre

Trono de sangre (蜘蛛巣城 *Kumonosu-jō*) es una película de 1957 coescrita y dirigida por Akira Kurosawa. Protagonizada por Toshiro Mifune e Isuzu Yamada, es una adaptación de la obra *Macbeth* de William Shakespeare trasladada al Japón feudal, con elementos estilísticos extraídos del nō.

La película se puede relacionar, por su ambientación en el periodo de guerras civiles japonesas, con otras dos obras cuyo contexto histórico comparten: *Los siete samuráis* (1954) y *La fortaleza escondida* (1958). Está incluida en la lista "1001 películas que deberías ver antes de morir" realizada por Steven Schneider.

Argumento

La película narra la historia de dos samuráis, Washizu (Toshiro Mifune) y su mejor amigo Miki (Minoru Chiaki), quienes regresan a casa después de ganar una batalla que implica una victoria más para su señor feudal Tsuzuki (Takamaru Sasaki). Mientras están el bosque en el camino de vuelta ambos se encuentran con una extraña anciana (Chieko Naniwa) quien resulta ser una bruja que les revela una profecía en la que ambos lograrán convertirse en figuras poderosas. Según la profecía Washizu será el capitán de la Fortaleza del Norte y, posteriormente, se convertirá en el señor de la Fortaleza del Bosque de las Telarañas. Su amigo Miki será capitán de la Primera Fortaleza y su hijo será, finalmente, el señor de la Fortaleza del bosque de las Telarañas. No obstante, la anciana no menciona que ese futuro estará bañado en sangre. Cuando ambos regresan a la propiedad del señor Tsuzuki este los recompensará con lo que la anciana había predicho.

Motivado por las ansias de poder de su esposa (Isuzu Yamada) Washizu, apoyado por su amigo Yoshiaki, conspira primero contra su señor y posteriormente traiciona a su amigo Miki y al hijo de este (Akira Kubo) que, sin embargo, consigue escapar a sus asesinos. Este se preparará para asediar el castillo de las telarañas. Antes del asedio Washizu recibe otra visita de la bruja que le pronostica que no perderá ninguna batalla hasta que se mueva el bosque cercano a su fortaleza. Durante el asedio el bosque empieza a moverse y los hombres de Washizu deciden asesinarlo por miedo a que se cumpla esa última profecía. Sin embargo, al morir se descubre que, en realidad, esa profecía era un ardid y eran los soldados rivales, ocultos bajo los árboles, los que hacían parecer que el bosque se estaba moviendo.

Reparto

- Toshirō Mifune - Taketoki Washizu
- Isuzu Yamada - Lady Asaji Washizu
- Takashi Shimura - Odagura Noriyasu
- Akira Kubo - Miki Yoshiteru
- Hiroshi Tachikawa - Kunimaru Tsuzuki
- Minoru Chiaki - Yoshiaki Miki
- Takamaru Sasaki - Tsuzuki Kuniharu
- Gen Shimizu - Samurái Washizu
- Kokuten Kōdō - Comandante
- Kichijirō Ueda - Empleado de Washizu
- Eiko Miyoshi - Anciana en el castillo
- Chieko Naniwa - Anciana fantasma

Producción

Para la realización de la película Kurosawa realizó una adaptación de *Macbeth* de William Shakespeare cambiándola de contexto histórico. Para ello muestra una idea del ser humano como alguien manipulable, por factores internos (como su propia ambición) o externos (como la sociedad), y el condicionamiento de la vida en torno a un destino que transforma sus deseos o aumenta su codicia.

13. Godzilla

Godzilla (ゴジラ *Gōjira*), en España conocida como *Japón bajo el terror del monstruo*, es una película de ciencia ficción y terror de 1954, producida y distribuida por Toho Company Ltd. Fue dirigida por Ishiro Honda, con efectos especiales a cargo de Eiji Tsuburaya. Fue la primera de muchas películas de *kaijū* que se producirán en Japón, en muchas de las cuales el protagonista es Godzilla.

Argumento

El barco de pesca japonés *Eiko-Maru* es atacado por un relámpago que surge del agua cerca de la Isla de Odo y se hunde. El bote de rescate, *Bingo-Maru*, es enviado para investigar el accidente, pero sufre el mismo destino. Se envía un tercer barco para investigar el suceso, encuentra algunos supervivientes, y al igual que los otros dos barcos, se hunde. Mientras tanto, en la Isla de Odo, los pescadores no logran capturar peces: «Entonces… debe de haber sido Godzilla», dice un anciano. Godzilla es considerado un dios monstruo que vive en las profundidades abisales y asciende para alimentarse de humanos. Durante la antigüedad, cuando la pesca era pobre, los nativos sacrificaban muchachas para evitar que Godzilla atacara la aldea. Un helicóptero que lleva a reporteros investigadores llega en la Isla de Odo. Todos los nativos creen que los desastres recientes fueron causados por un monstruo, pero los reporteros siguen siendo escépticos. Esa noche los nativos realizan un exorcismo en esperanzas que Godzilla no ataque otra vez. Mientras que los nativos están durmiendo, una tormenta llega y un monstruo oscuro ataca a la pequeña aldea, causando muerte y destrucción.

El día siguiente, los testigos van al Diet Building (edificio del Gobierno) en Tokio. El paleontólogo Dr. Kyohei Yamane solicita que un grupo investigador sea enviado a la Isla de Odo. La nave es enviada y llega con seguridad en la isla. Yamane encuentra huellas gigantes contaminadas con radiactividad junto con un trilobites. Repentinamente, se escucha una alarma desde la aldea y los aldeanos son enviados a las colinas para luchar con el monstruo. Repentinamente, la cabeza rugiente de una criatura enorme, espantosa, parecida a un dinosaurio, se ve sobre la colina. Los aldeanos huyen por sus vidas. El monstruo entonces vuelve nuevamente dentro del océano (Una escena original de esto era que aparecieron los aldeanos que huyeron para las colinas adonde Godzilla levantó una vaca muerta en su mano. No hay copias sabidas que sobrevivieron de esta escena y solamente algunos cuadros prueban su existencia). Yamane estudia la evidencia y descubre que las explosiones atómicas recientes despertaron al monstruo, que sobrevivió de alguna manera a los tiempos prehistóricos. El sedimento del monstruo, a que Yamane nombró "Godzilla" por la leyenda de Isla de Odo, contenía una cantidad masiva de estroncio-90, que podía solamente haber venido de una bomba atómica. Después de la presentación de Yamane, un hombre de la muchedumbre sugiere que la información sea hecha pública. Puesto que Godzilla es el producto de armas atómicas, la verdad podría causar algunas malas consecuencias, puesto que estos asuntos siguen siendo delicados en el mundo.

Reparto

- Takashi Shimura: Dr. Kyōhei Yamane
- Momoko Kōchi: Emiko Yamane
- Akira Takarada: Hideto Ogata
- Akihiko Hirata: Dr. Daisuke Serizawa
- Sachio Sakai: Hagiwara (periodista)
- Huyuki Murakami: Dr Tanabe
- Ren Yamamoto:Seiji（pescador）
- Toyoaki Suzuki: Shinkichi　(Hermano menor de Seiji）
- Tsuruko Umano: Madre de Shinkichi
- Tadashi Okabe: Asistente del Dr. Tanabe

14. Hana-bi

Hana Bi (*花-火*; *fuegos artificiales*; literalmente: *flor-fuego*) es una película de 1997 protagonizada, escrita, dirigida y editada por Takeshi Kitano. La cinta, una fusión de drama, crimen y romance, alcanzó un inesperado éxito de público y crítica tanto en Japón como en Occidente estableciendo a Kitano como uno de los cineastas japoneses más importantes de su tiempo.

Obtuvo 24 nominaciones en ceremonias como los Premios César y los de la Academia Japonesa de Cine. También se alzó con 23 galardones entre los que destacan el León de Oro en el Festival de Venecia y los de mejor película en los premios Blue Ribbon, Cahiers du Cinéma, Academia Europea de Cine, Hochi o Kinema Jumpō. La banda sonora, compuesta por Joe Hisaishi en la que fuera su cuarta colaboración con Kitano, se alzó con el premio en su categoría en los premios de la Academia Japonesa de Cine.

Argumento

Yoshitaka Nishi es un violento ex detective de la policía quien tuvo que retirarse del cuerpo después de un arresto fallido. En esa operación un detective, Tanaka, fue asesinado por el sospechoso, mientras que otros dos, Nakamura y Horibe, resultaron gravemente heridos. Al ser despedido Nishi pasa la mayor parte de su tiempo cuidando a Miyuki, su esposa enferma, quien padece leucemia terminal. Para pagar el cuidado de su esposa Nishi pide dinero prestado a la yakuza pero tiene dificultades para devolverlo.

El detective Horibe, que después de la misión ha quedado paralizado, experimenta una profunda depresión después de que su esposa y su hija lo abandonen. En una conversación con Nishi, Horibe insinúa que consideró suicidarse, al tiempo que agrega que le gustaría pintar pero que por su situación no puede permitirse la compra de los materiales necesarios. Tras un intento de suicidio fallido Horibe recibe por correo unos materiales artísticos remitidos, sin su conocimiento, por Nishi. Poco a poco se dedica a la pintura creando obras de arte surrealistas y, más tarde, en un estilo puntillista.

Nishi decide adquirir un taxi de segunda mano repintándolo con los colores de los coches de la policía. Armado con un revólver atraca un banco vestido con el uniforme policial. El botín lo emplea en pagar sus deudas con la yakuza y en darle un dinero a la viuda del asesinado detective Tanaka. Posteriormente se va con su esposa para un viaje por carretera. Nakamura se entera por la viuda de Tanaka sobre el regalo de Nishi y le aconseja que se quede con el dinero. También se entera de que Horibe recibió los materiales de pintura y, atando cabos, descubre que Nishi fue quién cometió el robo en el banco. Nakamura y su compañero de patrulla intentan alcanzar a Nishi, siguiendo su itinerario, mientras éste y su esposa prosiguen su viaje.

Reparto

- Takeshi Kitano - Yoshitaka Nishi
- Kayoko Kishimoto - Miyuki, la mujer de Nishi
- Ren Osugi - Horibe
- Susumu Terajima - Nakamura
- Tetsu Watanabe - Tesuka
- Hakuryu - Miembro de la Yakuza
- Yasuei Yakushiji - Criminal
- Taro Itsumi - Kudo
- Kenichi Yajima - Doctor
- Makoto Ashikawa - Tanaka
- Yūko Daike - Viuda de Tanaka

15. Dersu Uzala

Dersu Uzala —en ruso *Дерсу Узала* (dersú uzalá), y en japonés *デルス・ウザーラ*— distribuida en formato VHS y DVD como *Dersú Uzalá (El cazador)* es una película soviético-japonesa de 1975 dirigida por Akira Kurosawa.

El guion está basado en las memorias escritas en 1923 por el explorador Vladímir Arséniev (1872-1930) sobre Dersú Uzalá, un hombre de la etnia hezhen que acompañó a sus hombres durante varias expediciones por la región siberiana de Sijoté-Alín. De este modo la trama se centra en un nativo que vive cómodamente en los bosques llevando un estilo de vida que, de manera inevitable, será destruido por el avance de la civilización. Otros ejes centrales son el respeto y la amistad que surge entre dos personas de diferentes etnias o la pérdida de fuerzas y habilidades con el paso de los años.

La película obtuvo varios premios entre los que destacan el David de Donatello de la academia de cine Italiana (1977), el premio a mejor película en el Festival de Cine de Moscú (1975) y el Óscar a mejor película extranjera (1976).

Argumento

La película comienza en medio de la taiga siberiana en la que se está construyendo una nueva villa. Un día llega un hombre que le pregunta a un obrero por la tumba de un amigo al que enterró tres años atrás entre unos cedros y abedules. Sorprendido de que exista un cuerpo en el bosque, le aconseja que mire por otra parte hasta que descubre un montículo de tierra que señala la ubicación de la tumba.

La trama retrocede hasta 1902, cuando un grupo de expedicionarios al mando del Capitán Vladímir Arséniev (*Yuri Solomin*) exploran el área de Shkotovo (entonces parte del Krai de Usuri, actualmente: Krai de Primorie) para topografiar el terreno. Una noche se encuentran a un nómada de raza nanái llamado Dersú Uzalá (*Maxim Munzuk*), quien accede a acompañar al grupo. Al principio, los hombres de Arséniev ven al ermitaño como un viejo maleducado y excéntrico, no obstante acaba ganándose la confianza y el respeto del grupo gracias a su inteligencia, sabiduría, instinto de observación y compasión por los demás. Tras llevarles a una cabaña abandonada y arreglarla, le pide al Capitán cualquier alimento para aquel visitante que quiera sobrevivir en la zona. Este les explica entonces que deduce el parecer de las personas por su manera de obrar.

Reparto

- Maxim Munzuk - Dersú Uzalá
- Yuri Mefódievich Solómin - Capitán Vladímir Arséniev
- Svetlana Danilchenko - Anna Arsénieva, la esposa del capitán
- Dima Korshikov - Vova Arséniev
- Suímenkul Chokmorov - Zchan Bao
- Vladimir Kremena - Turtyguin
- Aleksandr Pyatkov - Olentiev

Producción

Realizada en formato de coproducción soviético-japonesa el rodaje se realizó casi en su totalidad en la taiga siberiana convirtiéndose en la primera película dirigida por Kurosawa rodada fuera de Japón. También es la única rodada en formato de 70mm.

Recepción

La película obtuvo una buena acogida comercial llegando a vender 20,4 millones de entradas en los cines de la Unión Soviética y recaudó 1,2 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá.

16. Crisantemos tardíos

Crisantemos tardíos (晩菊, Bangiku) es una película de drama de 1954 dirigida por Mikio Naruse. Sigue a cuatro geishas jubiladas y sus luchas para llegar a fin de mes en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial. La película está basada en tres cuentos de la autora Fumiko Hayashi.

Argumento

Crisantemos tardíos entrelaza las vidas de cuatro geishas jubiladas en Tokio durante un período de cuatro días consecutivos. Kin, la primera de las geishas, es un prestamista y una mujer de negocios despiadada, que insiste en que sus antiguas hermanas geishas Tamae, Tomi y Nobu le paguen. Su asesor financiero, Itaya, intenta convencerla de que compre un terreno en el campo, ya que los precios suben constantemente.

Tamae y Tomi, ex geishas y viudas, viven juntas. Tamae sufre de migrañas y, como resultado, no puede trabajar con tanta frecuencia como le gustaría como empleada doméstica en un hotel. También está descontenta con la relación de su hijo Kiyoshi con una amante mayor, que le paga por estar a su servicio. Tomi no puede pagar sus deudas como resultado de su adicción al juego. Ella lamenta el próximo matrimonio de su hija Sachiko con un hombre mayor y trata de persuadirla de que no lo haga. Nobu, la cuarta de las geishas, dirige un restaurante con su marido, que es frecuentado por las otras mujeres.

Seki, un antiguo cliente de Kin, que fue enviado a prisión después de haber intentado matarla y suicidarse, intenta pedirle dinero prestado, pero rápidamente es rechazado. Kin luego se emociona cuando escucha que el ex soldado Tabe, su antiguo patrón y amante, está regresando. Para su decepción, Tabe también quiere pedirle dinero prestado. Ella rechaza su solicitud y quema su fotografía para cortar todos los lazos restantes.

Tamae y Tomi finalmente se quedan solos cuando Kiyoshi se va a Hokkaido en busca de trabajo y Sachiko se muda con su futuro esposo. Kin se entera de Nobu que Seki fue arrestado por un crimen relacionado con el dinero, pero se encoge de hombros. Ella entra al tren con Itaya para inspeccionar una propiedad en el campo que considera comprar.

Reparto

- Haruko Sugimura como Kin
- Chikako Hosokawa como Tamae
- Yūko Mochizuki como Tomi
- Sadako Sawamura como Nobu
- Ken Uehara como Tabe
- Hiroshi Koizumi como Kiyoshi
- Ineko Arima como Sachiko
- Bontaro Miake como Seki
- Sonosuke Sawamura como Sentaro
- Daisuke Katō como Itaya

Recepción

Los crisantemos tardíos a menudo se consideran una de las mejores obras de Naruse. Keith Uhlich de Slant otorgó a la película un total de cuatro estrellas y la llamó *"la película más perfecta de Naruse".* También recibió cuatro votos de críticos en la encuesta Sight & Sound de 2012 del British Film Institute.

17. El sabor del sake

Sanma no aji (秋刀魚の味), titulada *El gusto del sake* o *El sabor del sake* en español, es una película dramática de 1962 dirigida por Yasujirō Ozu. Está protagonizada por Chishū Ryū como el patriarca de la familia Hirayama, que finalmente se da cuenta de que tiene el deber de organizar un matrimonio para su hija Michiko (Shima Iwashita). Fue la última película de Ozu; quién murió el año siguiente.

Hoy, una tarde de otoño es considerada por muchos como una de las mejores obras de Ozu.

Argumento

Shūhei Hirayama (Chishū Ryū) es un viudo entrado en años con un hijo casado de 32 años, Kōichi (Keiji Sada), y dos hijos solteros, Michiko (Shima Iwashita), hija de 24 años, y Kazuo, de 21 años (Shin'ichirō Mikami). Las edades de los niños y lo que recuerdan respectivamente sobre su madre sugiere que ella murió justo antes del final de la guerra, tal vez en el bombardeo de Tokio en 1944-45. Desde su matrimonio, Kōichi se mudó a vivir con su esposa en un pequeño apartamento, dejando a Hirayama y Kazuo a cargo de Michiko.

Hirayama y cinco de sus compañeros de la escuela secundaria, Kawai (Nobuo Nakamura), Horie (Ryūji Kita), Sugai (Tsūzai Sugawara), Watanabe (Masao Oda) y Nakanishi, celebran reuniones regulares en un restaurante llamado Wakamatsu ("Pino joven"), que es propiedad de Sugai. Recuerdan los viejos tiempos y bromean entre ellos. Por ejemplo, Horie recibe burlas por tener una nueva esposa joven y le preguntan si está tomando pastillas para mantener su virilidad.

Su antiguo maestro de clásicos chinos, Sakuma (Eijirō Tōno), apodado el "Calabaza", asiste a una de las reuniones. Aprendemos de una observación suya que Hirayama se fue de la escuela a la Academia Naval, por lo que habría sido un oficial naval de carrera hasta 1945. Sakuma bebe de más, y cuando Kawai e Hirayama lo llevan a su casa, descubren que ha caído en tiempos difíciles y dirige un restaurante barato de fideos en un área de clase trabajadora. Conocen a su hija de mediana edad Tomoko (Haruko Sugimura), que perdió la oportunidad de casarse cuando era joven y ahora es demasiado mayor.

Reparto

- Chishū Ryū como Shūhei Hirayama.
- Shima Iwashita como Michiko Hirayama.
- Keiji Sada como Kōichi Hirayama.
- Mariko Okada como Akiko Hirayama.
- Teruo Yoshida como Yutaka Miura.
- Noriko Maki como Fusako Taguchi.
- Shin'ichirō Mikami como Kazuo Hirayama.
- Nobuo Nakamura como Shūzō Kawai.
- Masao Oda como Watanabe.
- Toyo Takahashi como Camarera en "Wakamatsu".
- Kuniko Miyake como Nobuko Kawai, su mujer.
- Eijirō TōNo como Seitarō Sakuma, "La Calabaza".
- Haruko Sugimura como Tomoko Sakuma, su hija.
- Ryūji Kita como Shin Horie.
- Michiyo Kan como Tamako, su segunda mujer.
- Daisuke Katō como Yoshitarō Sakamoto.
- Tsūzai Sugawara como Sugai.

Recepción

La película recibió reacciones muy positivas, el film actualmente tiene una calificación de 95% "fresco" en el sitio web de agregación de reseñas Rotten Tomatoes, basado en 19 críticas, con una calificación promedio de 8,9/10.

Sanma no aji es ampliamente considerada como una obra maestra. El crítico de cine Roger Ebert colocó la película en su colección "Great Movies", escribiendo: *"De vez en cuando vuelvo a Ozu sintiendo la necesidad de ser calmado y restaurado. Es un hombre con una profunda comprensión de la naturaleza humana, sobre la cual él no hace declaraciones dramáticas. Estamos aquí, esperamos ser felices, queremos hacerlo bien, estamos encerrados en nuestra soledad, la vida continúa".*

18. Onibaba

Onibaba (鬼婆, "Vieja demonio") es una película jidaigeki de 1964 escrita y dirigida por Kaneto Shindo. La película está ambientada durante una guerra civil en el siglo XV. Nobuko Otowa y Jitsuko Yoshimura interpretan a dos mujeres que matan soldados para robarles sus posesiones, y Kei Satō interpreta al hombre que finalmente se interpone entre ellas.

Argumento

La película está ambientada en algún lugar de Japón, cerca de Kioto, a mediados del siglo XV, durante el violento estallido de la Guerra Onin y los comienzos de la turbulenta civilidad Sengoku Jidai. Dos soldados que huyen son emboscados en un gran campo de juncos altos y gruesos y asesinados por una mujer mayor y su nuera joven. Las dos mujeres saquean a los soldados muertos, los despojan de sus armaduras y armas, y arrojan los cuerpos en un pozo profundo escondido en el campo. Al día siguiente, llevan la armadura y las armas a un comerciante llamado Ushi y las cambian por comida. El comerciante les cuenta las noticias de la guerra, que está llevando a la gente de todo el país a la desesperación. Cuando se van, Ushi le hace una propuesta sexual a la mujer mayor, quien lo rechaza. Un vecino llamado Hachi, que ha estado en guerra, regresa. Las dos mujeres preguntan por Kishi, que era tanto el hijo de la mujer mayor como el esposo de la mujer más joven, y fue reclutado junto con Hachi. Hachi les dice que abandonaron la guerra y que Kishi fue asesinado más tarde cuando los sorprendieron robando comida a los granjeros. La mujer mayor advierte a la mujer más joven que se mantenga alejada de Hachi, a quien culpa por la muerte de su hijo.

Hachi comienza a mostrar interés en la mujer más joven y, a pesar de que se le advierte que se mantenga alejado de Hachi, él la seduce. Ella comienza a escabullirse todas las noches para correr a su choza y tener relaciones sexuales. La mujer mayor se entera de la relación y está enojada y celosa. Ella trata de seducir a Hachi ella misma, pero es rechazada con frialdad. Luego le ruega que no se lleve a su nuera, ya que no puede matar ni robar a los soldados que pasan sin su ayuda.

Reparto

La mayor parte del elenco estaba formado por miembros del grupo habitual de artistas de Shindo, Nobuko Otowa, Kei Satō, Taiji Tonoyama y Jūkichi Uno. Esta fue la única aparición de Jitsuko Yoshimura en una película Shindo. Las dos mujeres no tienen nombres ni siquiera en el guión, pero simplemente se las describe como *"mujer de mediana edad"* y *"mujer joven".*

- Nobuko Otowa como mujer mayor
- Jitsuko Yoshimura como Mujer más joven
- Kei Sato como Hachi
- Taiji Tonoyama como Ushi
- Jūkichi Uno como el guerrero enmascarado

Producción

Onibaba se inspiró en la parábola budista Shin de *yome-odoshi-no men* (嫁おどしの面, máscara para asustar a la novia) o *niku-zuki-no-men* (肉付きの面, máscara con carne adherida), en la que una madre usó una máscara para asustar a su hija de ir al templo. Fue castigada con la máscara pegada a su rostro, y cuando rogó que le permitieran quitársela, pudo quitársela, pero se llevó la carne de su rostro con ella.

Kaneto Shindo quería filmar *a Onibaba* en un campo de hierba susuki. Envió asistentes de dirección para encontrar ubicaciones adecuadas. Una vez que se encontró una ubicación cerca de la orilla del río en Inba Swamp en la prefectura de Chiba, construyeron edificios prefabricados para vivir. La filmación comenzó el 30 de junio de 1964 y continuó durante tres meses.

19. El verano de Kikujiro

El verano de Kikujiro (菊次郎の夏 - *Kikujiro no Natsu*) es una película de drama y comedia dirigida, interpretada, editada y escrita por Takeshi Kitano. Considerada una de las obras más conocidas de su autor se estrenó en Japón en 1999. Fue una película innovadora en la filmografía de Kitano ya que, a diferencia de obras anteriores, esta película muestra un mundo mágico donde los protagonistas son un niño y un antiguo miembro de la yakuza.

La cinta obtuvo 4 nominaciones entre los que destacan la Palma de Oro del Festival de Cannes. Se alzó con 4 galardones entre los que destacan los conseguidos en los premios de la Academia Japonesa de Cine, por la banda sonora de Joe Hisaishi y por la actriz de reparto Kayoko Kishimoto, y el premio Fipresci de la Seminci de Valladolid.

Argumento

La película se centra en Japón en una familia desfragmentada. Masao es un niño de 9 años que vive con su abuela, la cual trabaja y no le puede prestar el tiempo necesario que un niño de su edad requiere. Al llegar el verano Masao se siente solo porque todos sus amigos se van de vacaciones y también terminan las actividades extraescolares. Por ello decide ir en busca de su madre quien lo abandonó alegando que iría a encontrar trabajo. Es entonces cuando se encuentra con un matrimonio de antiguos vecinos de su abuela. Los vecinos hablan con ella y le dicen que se ocuparán ellos del niño durante unas semanas. Es en ese instante cuando empieza el viaje de Masao, junto al marido del matrimonio en cuestión, un antiguo integrante de la yakuza.

Reparto

- Takeshi Kitano (acreditado como Beat Takeshi) - Kikujiro
- Yusuke Sekiguchi - Masao
- Kayoko Kishimoto - Esposa de Kikujiro
- El Gran Gidayû (acreditado como Gurêto Gidayû) - Ciclista
- Rakkyo Ide - Amigo del ciclista
- Akaji Maro - Loco
- Yûko Daike - Madre de Masao
- Fumie Hosokawa - Malabarista
- Nezumi Imamura - An-chan
- Beat Kiyoshi (acreditado como Bîto Kiyoshi) - Hombre en la parada de autobús
- Daigaki Sekine - Jefe Yakuza
- Yôji Tanaka - Secuaz de la Yazuka
- Makoto Inamiya - Secuaz de la Yakuza

Recepción

La película obtiene buenos comentarios en los portales de información cinematográfica. En IMDb con 20.297 puntuaciones de los usuarios del portal registra una puntuación de 7,7 sobre 10. En FilmAffinity con 13.751 votos obtiene una valoración de 7,4 sobre 10. En Rotten Tomatoes obtiene la calificación de "fresco" para el 61% de las 51 críticas profesionales y para el 92% de las más de 5.000 valoraciones de los usuarios del agregador.

Daniel Andreas en FilmAffinity destaca *"visualicen la historia de Marco como una 'road movie' en autostop protagonizada por el Piraña japonés y por un tipo con cara de pizza congelada y los modales de La Masa; súmenle unos planos eternos, un humor de cine mudo (magistral la secuencia de la piscina) y una músiquilla escrita por el becario de Michael Nyman, y tendrán esta película. Tan extraña como entrañable, aunque no sepamos por qué. Qué raro es el cine". Carlos Boyero para el diario El Mundo la califica "de inmensa ternura y comicidad. Poética, graciosa(...) muy buena". Oti Rodríguez Marchante para la revista Cinemanía destaca de Kitano que "nos muesta su cine al trasluz de sí mismo, de su cámara escueta y elocuente y de su sentido del humor filtrado de irónica amargura y rara poesía. Muy buena".*

20. El infierno del odio

Tengoku to Jigoku (天国と地獄 *Tengoku to Jigoku*, literalmente "Cielo e Infierno"), conocida como *El infierno del odio* (España), es una película policial y dramática de 1963 dirigida por Akira Kurosawa. Protagonizada por Toshirô Mifune, Tatsuya Nakadai, Kyôko Kagawa, Isao Kimura, Tatsuya Mihashi y Tsutomu Yamazaki está basada libremente en la novela *El secuestro del Rey* de Ed McBain.

Considerada una de las mejores películas de su filmografía la película participó en el Festival de Venecia de 1963 y fue nominada al Globo de Oro como mejor película extranjera.

Argumento

El ejecutivo Kingo Gondo (Mifune), tras una reunión en la empresa en la que trabaja, llega a su casa y anuncia a su familia que está en disposición de hacerse con el control de la compañía, la "National Shoe Company", comprando una participación mayoritaria. Esa misma noche recibe una llamada telefónica. Alguien afirma haber secuestrado a su hijo y exige 30 millones de yenes por su liberación.

Sorprendentemente el hijo de Gondo aparece en casa ya que el secuestrador ha raptado, por error, al hijo del chófer en su lugar. Esto no cambia el parecer del secuestrador que sigue exigiendo el rescate o amenaza con matar al niño. Por lo tanto, Gondo se ve en la encrucijada de decidir si usar su fortuna para apropiarse de la empresa o bien para salvar al niño lo que implicaría su ruina económica.

Reparto

- Toshirô Mifune como Kingo Gondo
- Tatsuya Nakadai como Jefe detective Tokura
- Kyôko Kagawa como Esposa de Gondo
- Isao Kimura como Detective Arai
- Tatsuya Mihashicomo Secretario de Gondo
- Tsutomu Yamazaki como Ginjirô Takeuchi

Influencia

Kurosawa fue el primero en insertar un detalle en color dentro de una película en blanco y negro práctica que sería imitada posteriormente por otros directores como Francis Ford Coppola en *Rumble Fish* (1983) o Steven Spielberg en *La lista de Schindler* (1993). Sería la primera ocasión en que el realizador utilizara el color en sus películas.

"El celuloide a color no es suficientemente bueno para mostrar los colores de Japón... presenta una degradación del color demasiado intensa. Los colores en Japón son apagados, densos, y si hiciera una película a color tendría que mostrarlos así."

- Akira Kurosawa

El guionista de cómic Mark Millar se inspiró en parte en el argumento de esta película para el inicio del arco argumental *Enemigo del Estado* en la serie de cómics *Wolverine*.

The Washington Post escribió que "*High and Low es, en cierto modo, la pieza que acompaña a Trono de Sangre: es Macbeth, si Macbeth se hubiera casado mejor. La película comparte los rigores de la construcción de Shakespeare, el barrido simbólico e histórico, el ritmo que hace que la historia se expanda orgánicamente en la mente".*

21. Ugetsu Monogatari

Los cuentos de la luna pálida (雨月物語 - *Ugetsu monogatari*), también conocida como *Cuentos de la luna pálida de agosto* o *Cuentos de la luna vaga después de la lluvia,* es una película de 1953 dirigida por Kenji Mizoguchi. Basada en la colección de cuentos homónima escrita por Ueda Akinari publicada en 1776 la película es un drama jidaigeki.

Considerada por el crítico Roger Ebert "una de las películas más grandes", la película obtuvo, entre otros premios, el León de Plata en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 1953.

Argumento

Genjūrō y Tobei son dos hermanos campesinos sin fortuna que viven a la orilla del lago Biwa, de la provincia de Ōmi, durante el Japón feudal del siglo XVI afectado por las guerras civiles. Genjūrō, casado y con un hijo pequeño, trabaja de ceramista y sueña con hacerse rico. Tōbei vive con su esposa pero ambiciona la gloria de convertirse en un samurái reconocido.

Para cumplir sus ambiciosos sueños deciden marcharse de la aldea, provistos de los útiles de alfarería que han logrado fabricar, con la intención de venderlos en la ciudad cegados por el ansia de prosperar. Genjūrō, orgulloso de ofrecer a su esposa e hijo todo aquello que necesitan, tras lograr vender el género compra telas, pasta, harina, aceite y productos a los que no todos los campesinos pueden acceder. Esta idea obnubila al ceramista quien no es consciente de la situación que viven y de que, con el estallido de la guerra, deben enfrentarse a la amenaza de los soldados quienes avanzan arrasando todo a su paso sembrando el terror.

La situación se complica y ambas familias se verán obligadas a huir del pueblo prácticamente sin pertenencias. La familia de Genjūrō deberá esconderse en la montaña evitando a maleantes y soldados. Los hermanos vuelven a la ciudad. Tōbei observará el desfile de un grupo de samuráis e intentará formar parte del mismo. Genjūrō, por su parte, quedará prendado con la aparición de Lady Wasaka, una enigmática mujer. Ohama, la mujer de Tōbei, empeñada en acompañar a ambos hermanos no correrá mejor suerte. Los protagonistas observan la ciudad como un espacio de oportunidades, para enriquecerse o para lograr el sueño de ser samurái, pero los acontecimientos son tozudos: cuanto más cerca están de alcanzar aquello que anhelan de forma obsesiva, más lejos se hallan de la auténtica felicidad.

Reparto

- Machiko Kyō - Lady Wakasa
- Mitsuko Mito - Ohama
- Kinuyo Tanaka - Miyagi
- Masayuki Mori - Genjūrō
- Eitaro Ozawa - Tōbei
- Ikio Sawamura - Genichi
- Kikue Mōri - Ukon
- Ryōsuke Kagawa - Maestro
- Eigoro Onoe - Caballero
- Saburo Date - Vasallo
- Sugisaku Aoyama - Sacerdote Anciano
- Reiko Kongo - Anciana en el burdel

Salida

Ugetsu se estrenó en Japón el 26 de marzo de 1953. Se proyectó en el Festival de Cine de Venecia de 1953. Acompañado por Yoda y Kinuyo Tanaka, Mizoguchi hizo su primer viaje fuera de Japón para asistir al festival. Pasó gran parte de su tiempo en Italia en su habitación de hotel rezando a un pergamino con un retrato de Kannon por la victoria. Mientras estaba en Venecia conoció al director William Wyler, cuya película *Vacaciones en Roma* también se proyectaba en competición en el festival y se rumoreaba que sería la ganadora del León de Plata al mejor director. La película se estrenó el 7 de septiembre de 1954, siendo el título *Ugetsu* un truncamiento de *Ugetsu Monogatari*, el título japonés, del libro de Ueda. Fue distribuida en otros lugares de los Estados Unidos por Harrison Pictures bajo el título *Tales of Ugetsu* el 20 de septiembre de 1954.

22. Harakiri

Harakiri (切腹 *Seppuku*, 1962) es una película dirigida por Masaki Kobayashi y basada en la novela *Ibun rônin-ki,* de Yasuhiko Takiguchi. La trama se desarrolla entre 1619 y 1630, durante el Período Edo y el shogunato Tokugawa, y relata la historia de Hanshirō Tsugumo, un *rōnin* o samurái sin amo.

Argumento

En 1630, tras un largo período de paz después del final de las guerras civiles con el establecimiento del shogunato Tokugawa, miles de samuráis se encuentran sin amo y abocados a la pobreza y el desamparo. Según dictaba el bushidō o código samurái, una honrosa salida a tal situación era el ritual de suicidio conocido como seppuku o harakiri.

Un viejo y empobrecido rōnin, Tsugumo Hanshirō, que había servido al clan Geishu antes de su abolición, acude a la casa del clan Iyi solicitando un lugar digno en el que practicarse el harakiri. Es recibido por el regente Saitō Kageyu, que, para disuadirlo, le relata la historia de otro joven samurái, Motome Chijiiwa, quien también había servido al clan Geishu, y que llegó bajo la falsa pretensión de practicarse el harakiri, con la esperanza de recibir unas monedas en su lugar. El clan, para disuadir a otros rōnin que acudiesen con la misma intención, fuerza a Motome a practicarse el harakiri a pesar de haber descubierto que sus espadas eran falsas y fabricadas en bambú, con lo que el suicidio se convierte en una penosa y agonizante muerte.

Después de escuchar el relato, Hanshirō sigue determinado a practicarse el harakiri, y Kageyu acepta la petición confiado en que ello reafirmará la moral y la fama del clan Iyi. Antes de comenzar el ritual, presidido por Kageyu y rodeado de los miembros del clan, Hanshirō pide relatar los hechos que le han conducido a tal situación.

Recurriendo al flashback, narra su vínculo con el joven Motome Chijiiwa, cuya protección le fue confiada por su padre, un amigo samurái del clan Geishu que murió por harakiri tras la disolución del clan. Hanshirō crio sólo a Motome y a propia su hija Miho, que terminarían casándose y dándole un nieto. Pero la situación de pobreza de la familia lleva a su hija Miho y su nieto a enfermar, por lo que Motome, sin dinero para un médico y habiendo empeñado ya sus espadas, decide probar suerte en la residencia del clan Iyi. Pocos días después, tres hombres del clan Iyi le devuelven el cuerpo sin vida de Motome, y en los días sucesivos mueren su hija y su nieto. Completamente sólo, Hanshirō busca de uno en uno a los tres miembros del clan que le devolvieron a Motome para batirse en duelo con ellos, cortándoles sus coletas en lugar de matarlos, un acto que supone una absoluta humillación para un samurái.

Reparto

- Tatsuya Nakadai como Tsugumo Hanshirō
- Rentarō Mikuni como Saitō Kageyu
- Shima Iwashita como Tsugumo Miho
- Akira Ishihama como Chijiiwa Motome
- Tetsurō Tamba como Omodaka Hikokuro
- Ichiro Nakaya como Yazaki Hayato
- Yoshio Aoki como Kawabe Umenosuke

Temática

La película plasma la situación de pobreza y desamparo en que se vieron abocados miles de samuráis tras el establecimiento del shogunato Tokugawa en 1603. El shogunato, que se mantuvo en el poder hasta la Restauración Meiji de 1868, se caracterizó por una férrea centralización e inauguró un periodo de paz en el que muchos samuráis, especialmente los que servían a señores de la guerra derrotados por los Tokugawa, quedaron sin amo, creándose así la figura del rōnin o samurái sin amo.

23. El ángel ebrio

Yoidore Tenshi (酔いどれ天使 *lit. El ángel ebrio*) es una película dirigida por Akira Kurosawa. Estrenada en 1946 es un drama social cuyos roles principales están interpretados por Takashi Shimura y Toshirō Mifune. Considerada una de las primeras grandes obras de Kurosawa destaca por ser la primera de las 16 colaboraciones entre el realizador y el actor Toshiro Mifune.

Argumento

Sanada, un médico maduro con un carácter muy peculiar, lleva a cabo una obstinada lucha contra las enfermedades y tiene por costumbre de consumir alcohol. Este hombre vive y trabaja en un barrio periférico del Tokio de postguerra. Allí coexisten la ley de la mafia y la de una democracia en formación. Su adicción al alcohol le sirve de válvula de escape a las desdichas y desolación que rodea su trabajo cotidiano.

Cierto día el doctor recibe a altas horas de la noche a un hombre que le solicita la curación de una herida en la mano que se hizo al golpearse con una puerta, para después aclarar que la puerta tenía un clavo. La sospecha que el doctor deja traslucir en sus facciones y gestos se concreta en poco tiempo al extraer de la mano una bala. El herido se llama Matsunaga y es un hombre joven con un carácter peculiar y miembro de la yakuza local. Tras extraer la bala y realizar otras comprobaciones sobre su salud Sanada descubre que Matsunaga tiene tuberculosis. A partir de ese diagnóstico empieza a construirse una difícil y tirante relación entre ambos en la que se alejan y se atraen con igual fuerza, reconociendo mutuamente su valía, pero siendo incapaces de expresarlo con libertad.

Reparto

- Takashi Shimura como Doctor Sanada
- Toshirô Mifune como Matsunaga
- Reisaburo Yamamoto como Okada
- Michiyo Kogure como Nanae
- Chieko Nakakita como Enfermera Miyo
- Eitarô Shindô como Takahama
- Noriko Sengoku como Gin
- Shizuko Kasagi como Cantante
- Masao Shimizu como Oyabun

Análisis

El título de la película parecería referirse al doctor Sanada, un hombre dedicado a curar y enfrentar las enfermedades con una tenacidad y desinterés por la riqueza material admirables. Sin embargo, nuestro ángel no es perfecto, como casi todos los personajes de Kurosawa, sino un hombre más próximo a la realidad, es decir dotado de virtudes, pero poseedor también de vicios y capaz de cometer errores.

En este sentido, *El ángel borracho* es otra notable cátedra de valores morales en estado puro del maestro del séptimo arte Akira Kurosawa. Una obra que además de presentar un mensaje moral valiosísimo, también viene fuertemente cargada de los ricos matices que hacen a la vida. Desde la sencillez, Kurosawa alcanza en este film la complejidad y la profundidad de los temas que trata.

Aunque esté catalogado como una película dramática *El ángel ebrio* es una obra fuera del estereotipo de cualquier género. Junto al drama podemos ver la ambientación general y otros elementos característicos del *film noir*, notas de un inteligente humor, que no es humor negro, sino que cumple el papel de romper con la progresión depresiva del drama. Son frecuentes en la película los cambios bruscos de sucesos o situaciones pacíficas a situaciones violentas y de situaciones no conflictivas a otras difíciles de tratar.

24. Batallas sin honor y humanidad

Batallas sin honor ni humanidad (título internacional: *Battles Without Honor and Humanity*; título original: 仁義なき戦い *Jingi naki tatakai*) es un largometraje dirigido por Kinji Fukasaku en 1973. De género negro y basada en los relatos de un antiguo jefe de la yakuza encarcelado es la primera de una saga de cinco películas titulada The Yakuza Papers.

La cinta obtuvo tres premios Kinema Junpō (1974) incluyendo el de mejor película para los lectores, mejor actor (Bunta Sugawara) y mejor adaptación (Kazuo Kasahara).

Argumento

Shozo Hirono (Bunta Sugawara) es un ex-soldado que malvive en las calles de Kure, una modesta localidad de la prefectura de Hiroshima, un año después del final de la II Guerra Mundial. Tras el conflicto el país se halla sumido en una espiral de caos, las luchas por controlar el mercado negro son intensas y el ex-soldado acabará dedicándose a actividades mafiosas para sobrevivir.

El grupo de jóvenes liderados por Shozo, inicialmente surgidos de un campo de refugiados, poco a poco van accediendo al sórdido mercado de estraperlo y a relacionarse con la yakuza. Pese a su carácter imperturbable Shozo acabará en prisión tras disparar a un yakuza. Allí conocerá a Wakasuji con quien hará un pacto para alzarse con el poder. A lo largo de un periodo de diez años se mostrarán las relaciones entre los distintos clanes mafiosos de Hiroshima y sus alrededores exponiéndose, de manera reflexiva, lo poco ética y a la vez lo muy absurda que puede llegar a ser la violencia.

Reparto

- Bunta Sugawara - Hirono Shozo
- Hiroki Matsukata - Sakai Tetsuya
- Kunie Tanaka - Masakichi Makihara
- Eiko Nakamura - Kunihiro Suzue
- Tsunehiko Watase - Toshio Arita
- Goro Ibuki - Ueda
- Kaneko Nobuo - Yamamori
- Toshie Kimura - Señora Yamamori
- Tamio Kawaji - Seiichi Kanbara
- Nagisa Mayumi - Shinjo Akiko

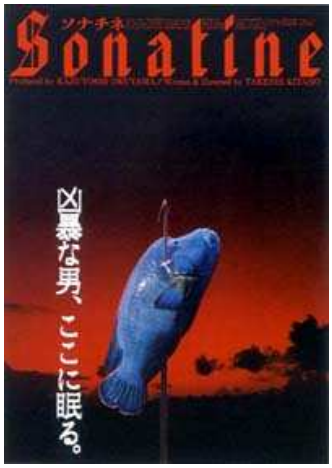
Producción

Battles Without Honor and Humanity adapta una serie de artículos del periodista Kōichi Iiboshi que se publicaron en *Weekly Sankei* (週刊サンケイ, *Shūkan Sankei*), que fueron reescrituras de un manuscrito escrito originalmente por el yakuza de la vida real Kōzō Minō mientras estaba encarcelado en Prisión de Abashiri. Las memorias detallan un conflicto yakuza en Hiroshima.

Secuelas

- *Battles Without Honor and Humanity: Hiroshima Deathmatch* (1973)
- *Battles Without Honor and Humanity: Proxy War* (1973)
- *Battles Without Honor and Humanity: Police Tactics* (1974)
- *Battles Without Honor and Humanity: Final Episode* (1974)
- *New Battles Without Honor and Humanity* (1974)
- *New Battles Without Honor and Humanity: The Boss's Head* (1975)
- *New Battles Without Honor and Humanity: The Boss's Last Days* (1976)
- *Aftermath of Battles Without Honor and Humanity* (1979)

25. Sonatine



Sonatine (ソナチネ , *Sonatine*) es una película estrenada en el año 1993. Escrita, editada y protagonizada por Takeshi Kitano se trata de su cuarta cinta como director y tercera en la que la temática se centra en aspectos como el crimen y la yakuza. Considerada una de sus cintas más exitosas en aceptación del público obtiene, así mismo, buenas críticas profesionales que destacan su mezcla de escenas violentas con un dulce sentido poético y de la estética. Ayudó a impulsar su reconocimiento internacional y a consolidar el denominado "estilo Kitano" mostrando influencias de películas como *El silencio de un hombre* (Jean-Pierre Melville, 1967) o *Uno de los nuestros* (Martin Scorsese, 1990).

Obtuvo nominaciones en los Festivales de Cannes, de Venecia y a mejor película del año para *Cahiers du Cinéma*. Entre otros premios la banda sonora compuesta por Joe Hisaishi obtuvo el galardón de su categoría en los premios de la Academia Japonesa de Cine.

Argumento

Murakawa es un gánster de comportamiento especialmente violento y agresivo. Es todo lo imprudente que uno puede esperar de un miembro de la yakuza, o incluso más, y ha conseguido prestigio y buenas influencias en su desempeño profesional. Sin embargo, con los años, ha empezado a estar cansado de su estilo de vida y quiere un cambio de rumbo. Sus jefes de Tokio le confían la misión de llevar a su clan hasta Okinawa para ayudar a finalizar una guerra entre dos facciones. Aunque Murakawa desconfiará de la naturaleza del encargo, ya que sus turbios negocios en la capital nipona funcionan bien, acepta y acude.

Ya establecidos en Okinawa, y pasado un tiempo, el papel de Murakawa y el de su grupo sigue sin aclararse. Tras recibir informaciones contradictorias, poco a poco, varios miembros del grupo irán muriendo en diferentes emboscadas y tiroteos. Es por ello que, con un grupo cada vez más reducido, decide retirarse a una remota casa en una playa. La primera noche allí rescata a una joven de un asalto sexual y con el tiempo los dos irán forjando una relación sentimental. El resto de los hombres que los acompañan dejarán pasar el tiempo a la espera de acontecimientos y de las noticias de Tokio.

Reparto

- Takeshi Kitano - Aniki Murakawa
- Aya Kokumai - Miyuki
- Tetsu Watanabe - Uechi
- Masanobu Katsumura - Ryoji
- Susumu Terajima - Ken
- Ren Ōsugi - Katagiri
- Tonbo Zushi - Kitajima
- Ken'ichi Yajima - Takahashi

Recepción

21.012 usuarios de IMDb le conceden una valoración de 7,5 sobre 10. En FilmAffinity obtiene una puntuación de 6,9 sobre 10 con 4.785 votos registrados y sus encargados en España destacan que "se estrenó en 1998 (gracias al éxito de *Hana-bi*), vuelve a contener escenas violentas envueltas en una extraña y poética mirada dulce". En el agregador Rotten Tomatoes obtiene una calificación de "fresco" para el 92% de las 24 críticas profesionales computadas y para el 89% de la audiencia que ha realizado más de 5.000 valoraciones de la película.

El escritor, crítico y director de cine español Vicente Molina Foix en la revista *Cinemanía* la consideró *"la obra maestra de uno de los más perturbadores cineastas contemporáneos"* y en el diario *El País* en 1998 la consideró *"la obra maestra de Kitano.(...) Su descarnada impasibilidad emocional es la misma de Bresson o Dreyer, la de Ozu quizá".*

26. La voz de la montaña

La voz de la montaña (山の音 *Yama no Oto*) es una película dramáticade 1954 dirigida por Mikio Naruse. Está basada en la novela *El rumor de la montaña* del ganador del premio Nobel Yasunari Kawabata.

Argumento

Shingo, un anciano hombre de negocios, ve cómo el matrimonio de su hijo Shuichi y su nuera Kikuko, que viven en la misma casa, se desmorona debido a la frialdad y el comportamiento adúltero de Shuichi. Halagado por la adoración abierta de Kikuko por él, intenta actuar como una piedra angular para ella. Su propia hija Fusako, que deja a su marido y se muda de nuevo a la casa de sus padres con sus hijos, culpa a Shingo por su matrimonio arreglado y fallido y por su preferencia por Kikuko sobre ella. Shingo acompaña a Kikuko a una visita al hospital, solo para descubrir más tarde que abortó al niño que esperaba de Shuichi. Una secretaria de la empresa de Shingo lo ayuda a encontrar a Kinu, la amante de Shuichi y una empresaria independiente, quien le cuenta sobre el comportamiento abusivo de su hijo. Kikuko finalmente decide divorciarse de su esposo y, al encontrarse con Shingo en un parque, le dice a su suegro que quiere intentar vivir su propia vida.

Reparto

- Setsuko Hara como Kikuko Ogata;
- Sō Yamamura como Shingo Ogata;
- Ken Uehara como Shuichi Ogata;
- Yōko Sugi como Hideko Tanizaki;
- Teruko Nagaoka como Yasuko;
- Yasuko Tan'ami como Ikeda;
- Chieko Nakakita como Fusako Aihara;
- Rieko Sumi como Kinuko (Kinu).

Legado

La biógrafa de Naruse, Catherine Russell, ve *La voz de la montaña* como una película de mujeres, ya que reduce la perspectiva del libro de Shingo a favor de los personajes femeninos que, con la excepción de la pasiva Kikuko, actúan de manera franca e independiente, «tratando de abrirse camino en un mundo en el que hombres como Shuichi han sido destruidos psicológicamente por la guerra». La última escena sugiere la posibilidad de cambio para Kikuko, logrando una resolución positiva de sus problemas.

El mismo Naruse declaró a *La voz de la montaña* como una de sus películas favoritas.

Estilo

The Sound of the Mountain toma completamente el punto de vista de su protagonista, enfatizando sus reacciones interiores más que en los eventos exteriores, y descarta cualquier pensamiento de los personajes subordinados. Como gran parte de su trabajo, está escrito en prosa breve y sobria similar a la poesía, que su traductor al inglés Edward Seidensticker comparó con un haiku en la introducción a su traducción de la novela *Snow Country* de Kawabata.

Adaptaciones

La novela de Kawabata también fue adaptado para la televisión japonesa en 1963 y 1984.

27. Audition

Audition (オーディション, *Ōdishon*, anglicismo, lit., «audición») es una película de terror de 1999 dirigida por Takashi Miike y protagonizada por Ryo Ishibashi, Eihi Shiina, Tetsu Sawaki, y Jun Kunimura. Está basada en una novela de Ryu Murakami (la adaptación al guion fue hecha por Daisuke Tengan, hijo de Shohei Imamura).

La película trata de un viudo, Shigeharu Aoyama (Ishibashi), que pone en escena una falsa audición para conocer a una posible nueva pareja sentimental. Tras entrevistar a varias mujeres, Aoyama se interesa por Asami (Shiina), cuyo oscuro pasado afecta a su relación.

Audition fue originalmente un proyecto de la compañía japonesa Omega Project, que quería hacer una película de terror tras el gran éxito financiero de su anterior producción *El aro*. Para crear la película, la empresa compró los derechos del libro de Murakami y contrató al guionista Daisuke Tengan y al director Miike para que rodaran una adaptación. El reparto y el equipo estaban formados principalmente por personas con las que Miike había trabajado en proyectos anteriores, a excepción de Shiina, que había trabajado como modelo antes de su carrera en el cine. La película se rodó en unas tres semanas en Tokio.

Audition se estrenó, junto con otras películas de terror japonesas, en el Festival Internacional de Cine de Vancouver, pero recibió mucha más atención cuando se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Róterdam en 2000, donde recibió el Premio FIPRESCI y el Premio KNF. Tras su estreno en Japón, la película continuó presentándose en festivales y se estrenó en salas de cine de Estados Unidos y el Reino Unido, a lo que siguieron varios estrenos en medios domésticos.

De las numerosas películas de terror dirigidas por Miike, *Audition* es una de las más famosas a nivel mundial, y fue la primera en traerle popularidad en Occidente. La película fue recibida positivamente por los críticos occidentales en su estreno, con elogios especialmente dirigidos a las interpretaciones de Ishibashi y Shiina, y a la secuencia de tortura final de la película, de la que muchos destacaron el contraste con las escenas no terroríficas previas. Ha aparecido en varias listas de las mejores películas de terror de la historia, y ha influido en otras películas y directores de terror, como Eli Roth. En 2009, el cineasta Quentin Tarantino elogió *Audition* como una de sus películas favoritas.

En Rotten Tomatoes, Audition fue calificada como *"Certified Fresh",* con un 79% de los críticos que dan una puntuación positiva, con una calificación promedio de 7,2/10. El impacto del filme fue tal, que notables directores del cine de terror como Eli Roth, John Landis y Rob Zombie afirmaron que la película era muy difícil debido a su contenido macabro. Landis mencionó que la película era tan cruda que no podía disfrutar de ella en absoluto. Bloody Disgusting la calificó como la décima cuarta película en su lista de las 20 mejores películas de terror de la década de 2000, con el artículo diciendo: *"Considerada por muchos como la obra maestra de Takashi Miike, esta vergonzosa, cine gravemente perturbado cuenta con una de las escenas más insoportables de tortura en la historia del cine... Es repugnante de la mejor manera posible, el prolífico Miike va a la yugular aquí, y él se adentra".*

Reparto

- Ryo Ishibashi
- Eihi Shiina
- Tetsu Sawaki
- Jun Kunimura
- Renji Ishibashi
- Miyuki Matsuda
- Toshie Negishi
- Ren Ohsugi
- Shigeru Saiki
- Ken Mitsuishi
- Fumiyo Kohinata

Controversia

Audition ha sido catalogada como una película que toca temas feministas y misóginos. Miike ha indicado que, cuando se reunió con periodistas en Reino Unido y Francia, él encontró que comentaron sobre los temas feministas de la película cuando Asami consigue venganza contra los hombres en su vida. La película muestra en Aoyama rasgos y comportamientos que se podrían considerar sexistas: una lista de los criterios para que su novia se reúna, y el formato de la audición del Phoney que él utiliza para su futura esposa.

28. Barbarroja

Barbarroja (赤ひげ *Akahige*) es una película de 1965 dirigida por Akira Kurosawa. Interpretada en sus roles principales por Toshiro Mifune, Yuzo Kayama, Kyoko Kagawa y Terumi Niki destaca por ser la última de las 16 películas en que Mifune y Kurosawa trabajaron conjuntamente. El guion está basado en una colección de relatos cortos de Shūgorō Yamamoto *Akahige shinryotan* (赤ひげ診療譚) y una subtrama se inspiró en la novela *Humillados y ofendidos* escrita por Fiódor Dostoyevski.

Entre otros galardones la película obtuvo una nominación como mejor película extranjera en los premios Globo de Oro (1966). En el Festival de Venecia (1965) Kurosawa obtuvo los premios OCIC y San Giorgio y Mifune la Copa Volpi como mejor actor.

Argumento

La trama transcurre en Koishikawa, un barrio de Edo (el nombre antiguo de la ciudad de Tokio), en el siglo XIX. El joven doctor Noboru Yasumoto (Yuzo Kayama) es el protagonista de la película. Formado en Nagasaki, siguiendo las doctrinas de la escuela médica holandesa, el arrogante Yasumoto aspira a la condición de médico personal del shogun, una posición que se encuentra en manos de un pariente cercano. Además, su padre dispone de una posición bien establecida debido a su cualificación como un médico altamente competente.

Para completar la formación de postgrado médico Yasumoto es asignado a una clínica rural dirigida por el doctor Kyojō Niide (Toshiro Mifune). Niide, conocido popularmente entre sus colaboradores con el sobrenombre de *Akahige* ("Barbarroja"), tiene la reputación de ser un maestro y formador de mucho carácter. En realidad, tras una fachada arisca y dura, se esconde un médico compasivo preocupado por sus semejantes. Inicialmente Yasumoto reacciona airadamente al ser asignado a esa clínica ya que considera que tiene poco que aprender de *Akahige* y piensa que el doctor Niide sólo está interesado en sus nuevos conocimientos y técnicas médicas.

Reparto

- Toshirō Mifune - doctor Kyojō Niide
- Yūzō Kayama - doctor Noboru Yasumoto
- Kyōko Kagawa - "La Mantis" o "mujer loca"
- Terumi Niki - Otoyo

Producción

Con un proceso de rodaje de dos años *Barbarroja* aborda el problema de la injusticia social y explora dos de los temas favoritos de Kurosawa: el humanismo y el existencialismo.

De acuerdo con el comentario del DVD de la Criterion Collection *Barbarroja* tiene una duración de 185 minutos y fue filmado con una relación de aspecto de 2.35:1. Fue la primera película de Kurosawa a hacer uso de una banda sonora de 4 pistas con sonido estereofónico.

Salida

Originalmente, Toho estaba programado para lanzar *Barbarroja* durante la temporada navideña de Año Nuevo, pero se retrasó, lo que obligó al productor Tomoyuki Tanaka a producir *Ghidorah, el monstruo de tres cabezas*, en su lugar. Finalmente, Toho le dio a la película un estreno itinerante en cines en Japón el 3 de abril de 1965, y se estrenó en todo Japón el 24 de abril de 1965. La película ganó 400 millones de yenes en las ganancias de alquiler de distribuidores, por lo que fue una de las películas japonesas más taquilleras de 1965. Toho International estrenó la película en los cines de los Estados Unidos con subtítulos en inglés en enero de 1966, y fue reeditada por Frank Lee International en diciembre de 1968. En 1978, la película se estrenó en cines en Francia, y vendió 200.402 entradas durante su presentación en cines. La película se proyectó en el 72º Festival Internacional de Cine de Venecia en 2015.

29. Madre

Madre (おかあさん *Okaasan*) es una película dramática de 1952 dirigida por Mikio Naruse y protagonizada por Kinuyo Tanaka en el papel principal. El guion de Yūko Mizuki se basa en la participación ganadora de un concurso escolar de redacción de ensayos.

Argumento

Contada desde el punto de vista de Toshiko, la segunda hija de tres miembros de la familia Fukuhara, la película describe las luchas de su madre Masako durante los años de la posguerra. Primero, Masako pierde a su hijo, que se enfermó por trabajar en una tienda de telas de terciopelo, luego a su esposo, Ryosaku, que arruinó su salud por trabajar demasiado durante la guerra. El amigo de Ryosaku, Kimura, se une a la lavandería de la familia y le muestra a Masako cómo manejar el negocio, observado con cautela por Toshiko, quien se opone a la idea de que su madre podría casarse con él. Para reducir las dificultades financieras de los Fukuhara, y debido a que no tienen hijos después de perder a su hijo en la guerra, el hermano de Ryosaku y su esposa adoptan a la hija menor, Chako. Kimura finalmente deja el negocio para abrir su propia lavandería en Chiba, y Toshiko y el joven panadero Shinjiro reflexionan sobre casarse algún día. Al ver a su madre jugar con su primo pequeño Tetsu, Toshiko se pregunta si es feliz y desea vivir una vida larga.

Reparto

- Kinuyo Tanaka como Masako Fukuhara;
- Kyōko Kagawa como Toshiko Fukuhara;
- Eiji Okada como Shinjiro;
- Daisuke Katō como Kimura;
- Yafu Mishima como Ryosaku Fukuhara;
- Nakabe Chieko como Noriko, la hermana de Masako;
- Eiko Miyoshi como la madre de Ryosaku.

Recepción

El historiador de cine Donald Richie calificó a *Madre* como una de las mejores películas de Naruse, pero también atípica, porque los protagonistas escapan de la tragedia que generalmente se cierne sobre los personajes de Naruse. La biógrafa de Naruse, Catherine Russell, notó un mayor grado de sentimentalismo en esta película en comparación con otras obras del director de este período.

Madre se proyectó en París en 1954 y recibió la atención de críticos como André Bazin y los escritores de *Cahiers du Cinéma*.

30. La mujer de la arena

La mujer de la arena o *La mujer de las dunas* (砂の女 Suna no Onna, "mujer de la arena") es una película de 1964 dirigida por Hiroshi Teshigahara y protagonizada por Eiji Okada y Kyoko Kishida. Perteneciente a la corriente de la Nueva ola japonesa, el guion de la película fue adaptado por Kōbō Abe de su novela *La mujer de la arena* de 1962. Recibió críticas positivas y fue candidata a dos Premios de la Academia.

Argumento

Un maestro de escuela, Niki Junpei (Eiji Okada), sale de expedición para recolectar insectos que habitan en las dunas de arena. Cuando no alcanza el último autobús de regreso, los pobladores le sugieren que se quede la noche. Lo bajan mediante una escalera de soga a una casa ubicada en una cantera de arena, donde vive sola una joven viuda (Kyoko Kishida), una mujer tímida y sencilla cuyo esposo e hija murieron en una tormenta de arena. La mujer es empleada por los aldeanos en sacar la arena para la venta, salvando así la casa de ser enterrada por el avance de la arena.

Cuando Niki trata de salir a la mañana siguiente, no encuentra la escalera y no puede subir por la duna, pues la arena se desmorona. Los aldeanos esperan que se haga esposo de la mujer para ayudarla a sacar arena. Niki desea marcharse, pero se vuelve amante de la viuda. Una mañana, usando un improvisado gancho atado a una cuerda, escapa de la duna de arena, pero no conoce la geografía del área y queda atrapado en arenas movedizas. Los aldeanos lo liberan y lo regresan a la casa.

Finalmente, Niki se resigna a su situación. Solicita tiempo para ver el mar, y los aldeanos le ofrecen concedérselo si le hace el amor a la mujer frente a ellos. Desesperado, Niki accede y trata de forzar a la mujer, pero ella logra escapar. Mediante su persistente esfuerzo de atrapar un cuervo para amarrarle un mensaje de auxilio a la pata, Niki descubre que mediante la trampa que colocó puede obtener agua de la arena húmeda por las noches y se obsesiona con perfeccionar la técnica. Cuando se descubre que la mujer está embarazada, los aldeanos la llevan a un médico y dejan sin retirar la escalera de soga antes de irse. Niki tiene la oportunidad de escapar, pero elige quedarse. La toma final de la película muestra un informe policial, que revela que Niki ha estado desaparecido durante siete años, sugiriendo que nunca regreso a su ciudad de origen.

Reparto

- Eiji Okada – Entomólogo Niki Junpei
- Kyōko Kishida – Mujer
- Hiroko Itō – Esposa del entomólogo
- Kōji Mitsui - Aldeano I
- Sen Yano - Aldeano II
- Ginzō Sekiguchi - Aldeano IIi

Crítica

La película tiene una calificación de 100% en Rotten Tomatoes, basado en 14 reseñas con una calificación promedio de 8,7 sobre 10. Fue además, una de las diez mejores películas elegidas por el cineasta ruso Andréi Tarkovski.

La mujer de la arena ha sido considerada como una película de tonos existencialistas. Por ejemplo, Strictly Film School la describe como *"una sobria e inolvidable alegoría para la existencia humana"*. Además, según Max Tessier, el tema principal de la película es el deseo de escapar de la sociedad. Finalmente, Roger Ebert, que añadió la película a su lista de grandes películas en 1998, viendo la obra como un recuento del mito de Sísifo, escribió: *"Nunca ha habido una fotografía de arena como esta (ni siquiera en Lawrence de Arabia), y al anclar la historia con tanta firmeza en esta realidad física tangible, el director de fotografía, Hiroshi Segawa, ayuda al director a lograr la difícil hazaña de contar una parábola como si realmente estuviera sucediendo."*

31. La condición humana

La condición humana (人間の條件 *Ningen no joken*, 1959-1961) es una trilogía de cine épico dirigida por Masaki Kobayashi. Las tres partes de la cinta se titulan respectivamente: *No hay amor más grande*, *El camino a la eternidad* y *La plegaria del soldado*.

Está basada en la novela de seis volúmenes publicada de 1956 a 1958 por Junpei Gomikawa, mezclando ideas originales de Masaki Kobayashi probablemente en base a vivencias personales y protagonizada por Tatsuya Nakadai, uno de los mejores actores del siglo XX, Michiyo Aratama, Ineko Arima, entre otros. La trilogía sigue la vida de Kaji, un pacifista y socialista japonés, que trata de sobrevivir en el mundo totalitario y opresivo del Japón de la Segunda Guerra Mundial. En total, se trata de una película de 9 horas y 47 minutos de duración, sin incluir los descansos, lo que la convierte en una de las películas de ficción más largas jamás realizadas.

Argumento

La condición humana es una trilogía sobre los efectos de la Segunda Guerra Mundial en un japonés pacifista y socialista llamado Kaji (Tatsuya Nakadai).

Kaji elude ser reclutado por el Ejército Imperial Japonés al ofrecer sus conocimientos de organización empresarial en la logística de la industria de la guerra. Será destinado a un remoto rincón de la Manchuria ocupada, a una mina de carbón. Allí gran parte de los trabajadores son prisioneros de guerra chinos que desarrollan su tarea en condiciones infrahumanas, tratados como si fueran animales. Kaji es un hombre honesto que se tendrá que enfrentar a situaciones injustas e innobles, situación que nos permite ver tres lados de la Segunda Guerra Mundial a través de sus ojos.

La Condición Humana entremezcla extraordinariamente la narración y el relato de la guerra en los ojos de Kaji, con la perfección técnica: la brutalidad de la guerra queda patente en un eficaz tono blanco y negro, en escenarios inmensos, paisajes gigantescos, grandes congregaciones de hombres armados y en las expresiones faciales de los protagonistas más relevantes que reaccionan ante los increíbles acontecimientos que se producen a fondo en un entorno tan hostil y catastrófico. Las intenciones de Kobayashi eran transformar un conflicto mundial tan masivo y difícil de entender para las personas individuales.

Esta obra marcó la senda de películas que reflejarían el lado no épico de las guerras, influenciando en autores no japoneses como Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, etc.

Reparto (de la primera)

- Tatsuya Nakadai como Kaji.
- Michiyo Aratama como Michiko.
- Chikage Awashima como Tōfuku Kin.
- Ineko Arima como Shunran Yō.
- Keiji Sada como Kageyama.
- Sō Yamamura como Okishima.
- Seiji Miyaguchi como Wang Heng Li.

Recepción

Si bien la película fue controvertida en Japón al estrenarse por el tema antiautoritario que la impregna, *La Condición Humana* fue aclamada por la crítica, ganó varios premios internacionales y estableció a Masaki Kobayashi como uno de los directores japoneses más importantes del siglo XX.

El crítico de cine británico David Shipman describió la trilogía en su libro de 1983, *The Story of Cinema*, *como "sin duda la mejor película jamás realizada".* En su reseña para *The New York Times* de 2008, A. O. Scott escribió: *"La monumental película de Kobayashi puede aclarar y enriquecer tu comprensión de lo que es estar vivo."*

32. Kwaidan

Kwaidan es una película de terror de 1965 dirigida por Masaki Kobayashi. Se basa en historias de las colecciones de cuentos populares japoneses de Lafcadio Hearn, principalmente *Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things* (1904), por lo que recibe su nombre. La película consta de cuatro historias separadas y no relacionadas entre sí. *Kwaidan* es una transliteración arcaica del término *kaidan*, que significa "historia de fantasmas". La película ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Cannes de 1965 y recibió una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Película en Lengua Extranjera.

Argumento

- Kurokami: "El pelo negro" (黒髪 Kurokami) fue una adaptación de *The Reconciliation*, que apareció en la colección *Shadowings* de Hearn (1900).

Un espadachín empobrecido se divorcia de su esposa, una tejedora, en Kyoto, y la deja por una mujer de una familia adinerada para alcanzar un mayor estatus social. Sin embargo, a pesar de su nuevo estatus de rico, el segundo matrimonio del espadachín resulta ser infeliz. Se señala que su nueva esposa es insensible y egoísta. El espadachín lamenta haber dejado a su ex esposa, que era más devota y paciente.

- Yuki-onna: "La mujer de nieve" (雪女 Yuki-onna) es también una adaptación de *Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things.*

Dos leñadores llamados Minokichi y Mosaku se refugian en la cabaña de un barquero durante una tormenta de nieve. Mosaku es asesinado por una yuki-onna. Cuando la *yuki-onna* se vuelve hacia Minokichi, le comenta que es un chico guapo y se compadece de él por su juventud, dejándolo con vida. Le advierte que nunca mencione lo que pasó, o ella lo matará.

- Miminashi Hoichi no Hanashi: "Hoichi the Earless" (耳無し芳一の話, Miminashi Hōichi no Hanashi) también está adaptado de Kwaidan de Hearn (aunque incorpora aspectos de *The Tale of the Heike*, que se mencionan, pero nunca se traducen, en el libro de Hearn)

Hoichi es un joven músico ciego que toca el *biwa*. Su especialidad es cantar el canto de *The Tale of the Heike* sobre la Batalla de Dan-no-ura, librada entre los clanes Taira y Minamoto durante la última fase de la Guerra Genpei. Hoichi es asistente en un templo y se ocupa de los demás allí. Una noche escucha un sonido y decide tocar su instrumento en el patio del jardín. Aparece un samurái espectral y le dice que su señor desea tener una interpretación en su casa. El samurái lleva a Hoichi a una corte misteriosa y antigua. Otro asistente se da cuenta de que desapareció durante la noche, ya que su cena no fue tocada. El samurái reaparece la noche siguiente para llevarse a Hoichi y afirma que no le ha dicho nada a nadie. Luego, el sacerdote le pregunta a Hoichi por qué sale de noche, pero Hoichi calla. Una noche, Hoichi se va en medio de una tormenta y sus amigos lo siguen y descubren que ha estado yendo a un cementerio y recitando el Cuento de Heike a la corte del Emperador muerto. Hoichi informa a la corte que necesita muchas noches para cantar toda la epopeya. Le indican que cante la batalla final: la batalla de Dan-no-ura. Sus amigos lo arrastran a casa porque se niega a irse antes de terminar su interpretación.

- Chawan no naka: "En una taza de té" (茶碗の中 Chawan no Naka) está adaptado de *Kottō* de Hearn: *Being Japanese Curios, with Sundry Cobwebs* (1902).

Anticipándose a la visita de su editor, un escritor relata una vieja historia de un asistente del Señor Nakagawa Sadono llamado Sekinai. Mientras Lord Nakagawa se dirige a hacer una visita de año nuevo, se detiene con su tren en una casa de té en Hakusan. Mientras el grupo descansa allí, Sekinai ve el rostro de un hombre extraño en su taza de té. A pesar de estar perturbado, bebe el té.

33. Un fugitivo del pasado

Un fugitivo del pasado (飢 餓 海 峡 , *Kiga kaikyō*) es una película de 1965 protagonizada por Rentarō Mikuni y Ken Takakura y dirigida por Tomu Uchida. Es una historia de detectives basada en la novela *Kiga Kaikyo* (1962) de Tsutomu Minakami. La película también se conoce como "Straits of Hunger" o "Hunger Straits" (la traducción literal del título original en japonés) en inglés.

Argumento

Tres ladrones escapan con el botín de un atraco, pero durante la fuga, dos de ellos son asesinados por el otro. Sus cadáveres aparecen en la orilla después de un desastre marítimo, pero un policía, Yumisaka (Junzaburō Ban), comienza a sospechar porque no figuran como pasajeros. El ladrón sobreviviente Inukai (Rentaro Mikuni) es protegido por una prostituta, Yae (Sachiko Hidari). A cambio, el ladrón le da una gran suma de dinero y ella puede comenzar una nueva vida. El policía sigue a Yae a Tokio tras la pista del ladrón, pero ella se niega a cooperar con él.

Muchos años después, Yae ve al hombre que le había dado el dinero en un artículo de periódico. Ella trata de agradecerle, pero debido a que ahora se ha convertido en un ciudadano respetable, que vive bajo el nombre de Tarumi, la mata para que no se sepa su secreto. Yumisaka, quien se vio obligado a renunciar a la fuerza policial debido a su obsesión con este caso, y un joven detective (Ken Takakura) buscan la pista que necesitan para llevarlo ante la justicia.

Finalmente, mientras Inukai es transportado en un ferry de regreso para enfrentar los cargos, se suicida saltando del bote.

Reparto

- Rentarō Mikuni - Takichi Inukai alias Kyōichirō Tarumi
- Sachiko Hidari - Yae Sugito
- Ken Takakura - Detective Ajimura
- Junzaburō Ban - Ex detective Yumisaka
- Koji Mitsui - Motojima
- Yoshi Kato - Padre de Yae
- Sadako Sawamura - Esposa de Motojima
- Susumu Fujita - Jefe de policía
- Nobuo Yana - Machida
- Rinichi Yamamoto - Monje
- Akiko Kazami - Toshiko

Recepción

Fue votada como la sexta mejor película japonesa jamás realizada por Kinema Jumpo en 1995, y la tercera mejor película japonesa en la misma revista en 1999.

Taquilla

En la historia de la compañía Toei, está escrito que *"esta obra fue un gran éxito en la taquilla y fue altamente evaluada como obra".* Hideaki Mori (Director del Departamento de Literatura de Toho): "*Aunque las fotos de 'Kiga Kaikyo' eran buenas, no eran muy impresionantes*".

34. Tokyo Drifter

Tokyo Drifter (東京流れ者, *Tōkyō nagaremono*) es una película *yakuza* de 1966 dirigida por Seijun Suzuki. La historia sigue a Tetsuya Watari como el asesino a sueldo yakuza reformado "Phoenix" Tetsu, que se ve obligado a vagar por Japón evitando ser ejecutado por bandas rivales.

Argumento

Un viejo jefe *yakuza* llamado Kurata decide retirarse de sus actividades delictivas y disuelve su banda. Su ejecutor ferozmente leal, Tetsuya "Phoenix Tetsu" Hondo, se ve incapaz de disfrutar de una vida fuera del crimen organizado. Es acosado por una pandilla rival después de rechazar una oferta de reclutamiento de su jefe, Otsuka. Otsuka ve el retiro de Kurata como una oportunidad para apoderarse de su territorio a través de una estafa de bienes raíces, y ve a Tetsu como una amenaza para sus planes. Kurata finalmente se ve obligado a convencer a Tetsu para que se convierta en un vagabundo.

Otsuka envía a su asesino a sueldo "Viper" Tatsuzo para matar a Tetsu, quien lo evade a él y al escuadrón de asesinos de Otsuka varias veces con la ayuda de un ex miembro de la pandilla Otsuka llamado Kenji. Más tarde, Tetsu llega al establecimiento del aliado de Kurata, Umetani, quien revela que Kurata unió fuerzas con Otsuka y ofreció una recompensa por la cabeza de Tetsu. Un Tetsu traicionado regresa a Tokio para una confrontación final con Otsuka, matando a todos menos a su ex novia Chiharu, y Kurata se quita la vida para redimirse. Tetsu rechaza la súplica de Chiharu de que lo acompañe en sus viajes, explicando que se ha dedicado al estilo de vida del vagabundo y que no podía abandonarlo por la compañía de otro.

Reparto

- Tetsuya Watari como Tetsuya "Phoenix Tetsu" Hondo
- Chieko Matsubara como Chiharu
- Hideaki Nitani como Kenji Aizawa
- Tamio Kawaji como Tatsuzo La Víbora
- Tsuyoshi Yoshida como Keiichi
- Ryuuji Kita como Kurata
- Hideaki Esumi como Otsuka
- Eiji Go como Tanaka

Producción

Los jefes de Nikkatsu habían estado advirtiendo a Suzuki que bajara el tono de su extraño estilo visual durante años y redujeron drásticamente el presupuesto de *Tokyo Drifter* con la esperanza de obtener resultados. Esto tuvo el efecto contrario en el sentido de que Suzuki y el director de arte Takeo Kimura se impulsaron a sí mismos a nuevas alturas de surrealismo y absurdo. El siguiente movimiento del estudio fue imponer la restricción adicional de filmar en blanco y negro en sus siguientes dos películas, que nuevamente Suzuki encontró con una extrañeza aún mayor que culminó con su despido por "incomprensibilidad".

Debido a las limitaciones presupuestarias, Suzuki tuvo que eliminar tomas de conexión de muchas peleas, lo que generó la necesidad de un trabajo de cámara más creativo.

Se utilizaron varias tomas de Tokio para establecer el escenario como el Japón posterior a 1964 contemporáneo. Suzuki se inspiró en una amplia variedad de fuentes para hacer *Tokyo Drifter*, incluidas las películas musicales de la década de 1950, el arte pop, la comedia absurda y la película surrealista.

Temas

Suzuki muestra temas comunes que se encuentran en las películas de Yakuza, particularmente el tema de la lealtad, para parodiar el mensaje y la presentación de las películas tradicionales de Yakuza. Utiliza sus representaciones de las relaciones de Yakuza para mostrar la debilidad inherente del arquetipo, particularmente los posibles abusos de poder que pueden surgir de la lealtad incondicional.

35. Cuando una mujer sube las escaleras

Cuando una mujer sube las escaleras (女が階段を上る時,*Onna ga Kaidan o Agaru Toki*) es un dramade 1960 dirigido por Mikio Naruse.

Argumento

Keiko (llamada "Mamá" por los otros personajes), una joven viuda que se acerca a los 30 años, es anfitriona en un bar en Ginza. Al darse cuenta de que está envejeciendo, decide después de hablar con el gerente de su bar, Komatsu, que quiere abrir su propio bar en lugar de volver a casarse y deshonrar a su difunto esposo, a cuya memoria todavía es devota. Para lograr esto, debe obtener préstamos de algunos clientes adinerados que frecuentan su bar, pero tiene poco éxito.

Mientras tanto, Yuri, una exempleada, ha abierto su propio bar en las cercanías, por lo que se ha llevado a la mayoría de los antiguos clientes de Keiko. Ella busca ubicaciones para su propio bar con un confidente de su bar, Junko, indeciso sobre dónde abrirá. Mientras Keiko almuerza con Yuri, a quien cree que le está yendo bien en su empresa, Yuri revela que está muy endeudada y no puede pagar a sus acreedores. Ella le dice a Keiko que planea fingir un suicidio para mantener a raya a sus acreedores. Keiko se sorprende al saber al día siguiente que Yuri realmente murió y que ella había planeado su muerte todo el tiempo o había calculado mal la cantidad de pastillas para dormir que debía tomar. Ella se sorprende al ver a los acreedores de Yuri reclamando dinero a su familia mientras aún está de luto.

Después de que a Keiko le diagnostican una úlcera péptica, se retira a la casa de su familia para recuperarse. Se revela que debe darles dinero para mantener a su hermano fuera de la cárcel y al mismo tiempo pagar una operación que su sobrino, que quedó lisiado por la poliomielitis, necesita para volver a caminar. Keiko les dice que no puede darse el lujo de darles dinero, ya que debe mantener las apariencias con un apartamento caro y un kimono, pero acepta de mala gana, al darse cuenta de que esto impedirá cualquier plan para abrir su propio bar.

Después de que Keiko regresa a su bar para trabajar, un hombre al que entretiene brevemente le propone matrimonio. Cuando resulta ser un fraude, ella pone su mirada en Fujisaki, un hombre de negocios interesado en ella. Mientras promete darle dinero después de acostarse con ella, él le dice que lo transfirieron a Osaka por trabajo y que no puede abandonar a su familia. Keiko recibe un severo sermón de Komatsu, quien ama a Keiko, pero no ha hecho ningún intento previo de expresar esto debido a su respeto por su reverencia por su difunto esposo y su determinación de no acostarse con otros hombres. Le pide a Keiko que se case con él y abran juntos un nuevo bar. Sin embargo, ella se niega, diciendo que un matrimonio como este no podría funcionar ya que "se conocen demasiado bien" y, aunque no se atreve a decirlo, ama al casado Fujisaki. Todavía enamorado de Keiko, Komatsu abandona el bar después de que ella rechaza su propuesta de matrimonio. Keiko regresa nuevamente al trabajo, subiendo las escaleras, fingiendo estar feliz.

Reparto

- Hideko Takamine como Keiko Yashiro
- Masayuki Mori como Nobuhiko Fujisaki
- Reiko Dan como Junko Inchihashi
- Tatsuya Nakadai como Kenichi Komatsu
- Daisuke Kato como Matsukichi Sekine
- Nakamura Ganjirō II como Goda
- Eitaro Ozawa como Minobe
- Keiko Awaji como Yuri
- Kyū Sazanka como dueño del bar
- Noriko Sengoku como adivino
- Chieko Nakakita como Tomoko

Medios domésticos

En 2007, The Criterion Collection lanzó una edición en DVD de la Región 1 de un disco. Las características especiales incluyeron un comentario de audio de Donald Richie, una nueva entrevista con Tatsuya Nakadai, el tráiler teatral y una nueva traducción de subtítulos en inglés. La edición también incluía un folleto que contenía ensayos de Phillip Lopate, Catherine Russell, Audie Bock y Hideko Takamine.

36. Ichi the Killer

Ichi the Killer (también conocido como *Koroshiya Ichi* o *Koroshiya 1*) es una película dirigida por Takashi Miike en 2001, adaptado del manga homónimo de Hideo Yamamoto.

En España fue estrenada en los cines en 2004 y el manga fue publicado por ECC Ediciones en 2015.

Argumento

El protagonista de la película es Tadanobu Asano en el papel de Kakihara, un sádico y masoquista yakuza que disfruta provocando y sintiendo dolor en igual medida. Además, su boca está ensanchada por ambos lados y sus mejillas unidas a través de piercings. Anjo, el jefe de Kakihara, desaparece una noche después de ser asesinado de manera grotesca. Un misterioso grupo se encarga de limpiar todas las evidencias del asesinato de Anjo y roba los 300 millones de yenes que éste tenía en su habitación.

Muchos de los compañeros de la banda de Kakihara, incluida Karen, la novia de Anjo, sospechan que éste simplemente tomó el dinero y se escapó, pero Kakihara está convencido de que su jefe permanece con vida y nunca escaparía. Su investigación le lleva a torturar brutalmente a un miembro del clan rival, Suzuki (Susumu Terajima), colgándolo del techo mediante ganchos metálicos que le atraviesan la piel de la espalda y clavándole agujas por todo el cuerpo, además lo baña con aceite caliente en el cual preparaba tempura. Para poco más tarde redimirse cortándose a sí mismo la lengua.

Reparto

- Tadanobu Asano como Kakihara, un ejecutor *de la yakuza* que trabajaba para Anjo.
- Nao Omori como Ichi, un hombre psicótico y sexualmente reprimido que se vuelve reflexivamente asesino cuando se excita.
- Shinya Tsukamoto como Jijii, el misterioso controlador de Ichi responsable de los asesinatos que comete.
- Alien Sun como Karen, una prostituta china Zainichi de habla inglesa que es amiga de Jijii y ex novia del sádico jefe de la *yakuza*, Anjo.
- Sabu como Kaneko, uno de los secuaces de Kakihara.
- Susumu Terajima como Suzuki, un gángster *yakuza* que es miembro del notorio clan Funaki.
- Shun Sugata como Takayama
- Toru Tezuka como Fujiwara
- Yoshiki Arizono como Nakazawa
- Kiyohiko Shibukawa como Ryu Long, un gángster chino Zainichi y miembro del equipo y pandilla de limpieza experta de Jijii.
- Satoshi Niizuma como Inoue
- Suzuki Matsuo como Jirō y Saburō, un par de hermanos gemelos y detectives corruptos del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio.
- Jun Kunimura como Funaki, el jefe del poderoso clan Funaki, un notorio sindicato *yakuza.*

Temática

El periodista de cine Tom Mes ha sugerido que la película es, de hecho, una evaluación muy sofisticada de la violencia y su relación con los medios y la implicación de la audiencia. Escribe que *"es una paradoja, pero Ichi the Killer, una película que marca nuevos límites en la representación de la violencia y el derramamiento de sangre, adopta una postura fuertemente crítica hacia la representación y el consumo de la imagen violenta. Sin embargo, lo hace sin tomar nunca una postura moral ni hacia la representación ni hacia el consumo, eludiendo así cualquier acusación de hipocresía por parte del director"*.

37. Anhelo

Anhelo (乱れる, *Midareru*) es una película dramática en blanco y negro de 1964 dirigida por Mikio Naruse, protagonizada por Hideko Takamine y Yūzō Kayama. La película está basada en una historia de Naruse, con el guión escrito por Zenzo Matsuyama.

La historia se centra en la viuda de guerra Reiko Morita (Hideko Takamine), quien ha dado sus mejores años a la familia de su difunto esposo mientras administraba su tienda de comestibles. La familia planea derribar la tienda y construir un supermercado en su lugar, sacando a Reiko de la primera posición. Al igual que con muchas películas de Naruse, el trasfondo de la película marca un punto significativo de cambio social, en este caso la llegada de los supermercados modernos con su efecto inevitable de llevar a las tiendas de comestibles familiares locales a la quiebra.

Argumento

Reiko Morita (Hideko Takamine) es una viuda que pierde a su marido en la guerra. El bombardeo destruye la tienda de su familia y su viuda se queda para reconstruirla mientras el resto de la familia huye. Dirige la tienda durante 18 años por amor a su difunto esposo y su madre. La película comienza 18 años después, cuando un nuevo supermercado amenaza con dejarlos fuera del negocio. Las cuñadas de Reiko conspiran para convertir la tienda en un supermercado y deshacerse de la viuda de su hermano. Mientras tanto, el cuñado más joven sobreviviente, Koji Morita (Yūzō Kayama) de 25 años, holgazanea, pierde trabajos, se emborracha, se acuesta y juega. En la crisis, le confiesa a su cuñada sorprendida, 12 años mayor, que siempre la ha amado y no puede lidiar con eso. Ella se preocupa por él, pero de una manera maternal y de hermana mayor. Ella lo rechaza y decide regresar a casa con su familia, amenazando con suicidarse si él la detiene. Esto les conviene a las hermanas, pero él la sigue en el largo viaje en tren. En el camino, ella se ablanda y desembarcan para una posada campestre, donde pueden conversar. Reanuda sus acercamientos, pero en el último minuto, ella no puede afrontar la intimidad. Sale furioso y se emborracha. Llama a Reiko y le dice que va a volver a casa. Por la mañana, Reiko mira por la ventana y ve que lo llevan al pueblo en una camilla, con el rostro cubierto. Alguien dice que se cayó de un precipicio. Reiko corre tras él, pero vacila.

Reparto

- Hideko Takamine como Reiko Morita
- Yuzo Kayama como Koji Morita
- Mitsuko Kusabue como Hisako Morizono
- Yumi Shirakawa como Takako Morita
- Mie Hama como Ruriko
- Kazuo Kitamura como Morizono
- Aiko Mimasu como Shizu Morita
- Chieko Nakakita como la Sra. Kaga

38. La balada de Narayama

La balada de Narayama (楢山節考, *Narayama-bushi Kō*) es una película de época de 1958 dirigida por Keisuke Kinoshita y basada en la novela homónima de 1956 de Shichirō Fukazawa. La película explora la práctica legendaria de *ubasute*, en la que las personas mayores eran llevadas a una montaña y abandonadas para que murieran.

Argumento

Un pueblo de alta montaña en Japón, según una costumbre ancestral, y debido a la falta de alimentos, los hombres y mujeres mayores de 70 años deben ser llevados a la espalda, por uno de los suyos, y abandonados en el Monte Narayama. La anciana Orin, lo suficientemente mayor para ser conducida allí, anima a su hijo, Tatsuhei, a realizar esta tarea. La madre está decidida pero el hijo actúa en contra de su propia voluntad.

Reparto

- Kinuyo Tanaka como Orin
- Teiji Takahashi como Tatsuhei
- Yuko Mochizuki como Tamayan
- Danko Ichikawa como Kesakichi
- Keiko Ogasawara como Matsu-yan
- Seiji Miyaguchi como Matayan
- Yūnosuke Itō como el hijo de Matayan
- Ken Mitsuda como Teruyan

Recepción

La película se presentó en competencia en el 19º Festival Internacional de Cine de Venecia y dividió a los críticos entre quienes la consideraron una obra maestra y quienes la consideraron pobre.

La película ganó tres Premios de Cine Mainichi, incluyendo Mejor Película; se presentó como la entrada japonesa a la Mejor Película en Lengua Extranjera en la 31ª edición de los Premios de la Academia, pero no fue elegida como una de las cinco nominadas.

En una reseña de junio de 1961 en *The New York Times*, AH Weiler calificó la película como "una extraña y colorida evocación del pasado de Japón que solo llama la atención ocasionalmente"; *"Es una tarifa estilizada y ocasionalmente gráfica a la manera del Teatro Kabuki, que tiene una puesta en escena realista, pero decididamente extraña para los gustos occidentales*".

Roger Ebert del *Chicago Sun-Times* calificó la película con un máximo de 4 estrellas y la agregó a su lista de Grandes películas en 2013, convirtiéndola en la última película que agregó a la lista antes de su muerte.

Restauración

Durante el Festival de Cine de Cannes de 2012, se proyectó fuera de competición una versión restaurada digitalmente de la película, como parte de las selecciones de Cannes Classics del festival.

En una revisión de 2013 del lanzamiento de The Criterion Collection de la versión Blu-ray Disc de la película restaurada, Jordan Cronk de Slant Magazine dijo que Kinoshita, un practicante *"menos célebre"* en el género *jidaigeki.*

39. La venganza es mía

La venganza es mía (復讐するは我にあり, *Fukushū Suru wa Ware ni Ari*) es una película de 1979 dirigida por Shōhei Imamura, basada en el libro del mismo nombre de Ryūzō Saki. Representa la verdadera historia del asesino en serie Akira Nishiguchi, cambiando el nombre del protagonista a Iwao Enokizu.

Argumento

En las escenas iniciales, el asesino en serie Iwao Enokizu es llevado a una estación de policía, donde es recibido por una turba enfurecida y una gran multitud de periodistas. La policía lo interroga, pero él se niega a responder. Luego, la película cambia a una serie de secuencias de flashback, comenzando con los asesinatos iniciales. Enokizu engaña y luego mata a dos hombres, les roba el dinero y desaparece. Viaja a otra ciudad, donde le pide a un taxista que lo lleve a una posada donde puede conseguir una prostituta. Le dice al posadero, una mujer llamada Haru, que es profesor en la Universidad de Kioto. La policía, en busca de Enokizu, puso boletines con su rostro en la televisión. La prostituta cree que el profesor es Enokizu, pero le dicen que no vaya a la policía por su trabajo.

En un flashback que se remonta a la infancia de Enokizu, se le ve como un niño rebelde y violento, hijo de un padre católico, Shizuo, cuyos barcos de pesca fueron reclutados a la fuerza por la Armada japonesa en la década de 1930. Cuando era joven después de la guerra, Enokizu es condenado y encarcelado por fraude. Su esposa Kazuko, que se siente atraída por Shizuo, se divorcia de Enokizu, pero Shizuo la convence de que se vuelva a casar con él, debido a sus creencias católicas. Después de volver a casarse, Kazuko y Shizuo se involucran en un acto sexual mientras se bañan, durante el cual este último la rechaza con frialdad. Shizuo luego anima a un trabajador ferroviario a acostarse con Kazuko para saciarla. Enokizu, dado de alta de prisión y sospechando un coqueteo, la acusa de acostarse con Shizuo mientras cumplía su condena.

Enokizu, todavía buscado por la policía, viaja a Tokio. Engaña a la madre de un joven acusado para que le dé el dinero de la fianza de su hijo. Luego se hace amigo de un abogado, lo mata y usa su apartamento, donde esconde el cuerpo de su víctima. Le envía algo de dinero a Haru y viaja de regreso a su casa, donde la madre de Haru, una asesina convicta, fue liberada recientemente de prisión.

Reparto

- Ken Ogata como Iwao Enokizu
- Rentarō Mikuni como Shizuo Enokizu, el padre de Iwao
- Mitsuko Baisho –倍賞美津子– como Kazuko Enokizu, esposa de Iwao
- Chocho Miyako como Kayo Enokizu, madre de Iwao
- Mayumi Ogawa –小川真由美– como Haru Asano
- Nijiko Kiyokawa como Hisano Asano, madre de Haru
- Taiji Tonoyama como Tanejiro Shibata, la primera víctima
- Goro Tarumi como Daihachi Baba, la segunda víctima
- Moeko Ezawa como Chiyoko Hata
- Kazuko Shirakawa como Sachiko Yoshizato

Recepción

Jasper Sharp comentó: *"seduciendo y repeliendo con su historia inusual y su humor espeluznante, Imamura descubre un sórdido vientre de la sociedad japonesa civilizada"*. Roger Ebert llamó a la película *"un grito de desesperación y desesperanza en nombre de su héroe loco"* y *"lo suficientemente conmovedora, trágica y banal como para merecer la comparación con Crimen y castigo"*.

40. Nubes dispersas

Nubes dispersas (乱れ雲 *Midaregumo*) es una película dramáticade 1967 dirigida por Mikio Naruse y protagonizada por Yōko Tsukasa y Yūzō Kayama. Fue la última película de Naruse después de una larga carrera que comenzó en 1930.

Argumento

Poco antes de la partida de Yumiko y su esposo Hiroshi (un empleado del Ministerio de Economía) hacia los Estados Unidos, él muere en un accidente automovilístico. Aunque absuelto en la siguiente audiencia, el conductor del automóvil, Shiro, se siente culpable y le ofrece a Yumiko pagar una cuota mensual. Yumiko primero rechaza, pero cuando la familia de su marido la repudia, dejándola sin herencia, finalmente acepta el dinero. Debido a su precaria situación económica, decide regresar a su ciudad natal y trabajar en la posada de su hermana cerca del lago Towada. Por coincidencia, Shiro es reasignado por sus empleadores a la misma área. Aunque Yumiko y Shiro poco a poco desarrollan un afecto mutuo que finalmente desemboca en una historia de amor, Yumiko no puede dejar atrás su pasado, que vuelve con toda su fuerza cuando es testigo de un accidente que le recuerda la muerte de Hiroshi. Al final, Shiro es transferido nuevamente a una oficina lejana en Lahore, Pakistán.

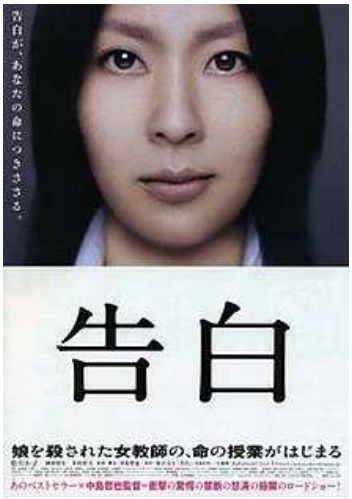
Reparto

- Yōko Tsukasa como Yumiko;
- Yūzō Kayama como Mishima Shiro;
- Mitsuko Kusabue como Ayako, la hermana de Yumiko;
- Mitsuko Mori como Katsuko, la cuñada de Yumiko;
- Mie Hama como Teruko;
- Daisuke Katō como Hayashida;
- Yoshio Tsuchiya como Hiroshi, el esposo de Yumiko;
- Yū Fujiki como Ishikawa, el esposo de Ayako;
- Tadao Nakamaru como Fujiwara;
- Kumeko Urabe como Nui, la madre de Shiro.

Legado

Nubes dispersas fue presentada en el MoMA de Nueva York en 1987, con una introducción del destacado historiador de cine Donald Richie. En 2015, fue mostrada en el 39º Festival Internacional de Cine de Hong Kong como parte de una retrospectiva del director.

41. Confessions



Confessions (告 白 *Kokuhaku*) es una película dirigida por Tetsuya Nakashima, estrenada el 5 de junio de 2010. Se basa en la galardonada novela homónima de Kanae Minato. Fue protagonizada por Takako Matsu, Masaki Okada, Yoshino Kimura, Yukito Nishii, Kaoru Fujiwara y Ai Hashimoto, entre otros.

El filme fue tanto un éxito comercial como crítico, habiendo recibido diversos premios y nominaciones; entre ellos se destacan el premio a mejor película del año en los Premios de la Academia Japonesa y los Blue Ribbon Awards. Fue también la candidata oficial de Japón para competir en la 83ª ceremonia de los Premios Óscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa, sin embargo, no logró calificar.

Argumento

Basada en un ensayo teatral, la historia se desarrolla a partir de monólogos contados por diferentes personajes. Yūko Moriguchi (Takako Matsu), una profesora de instituto, anuncia a sus alumnos que dejará la docencia y les confiesa que su hija Manami (Mana Ashida) fue asesinada por dos alumnos de su clase a quienes denomina como "Alumno A" y "Alumno B". La descripción de sus comportamientos pronto revela sus identidades, Shūya Watanabe (Yukito Nishii) y Naoki Shimomura (Kaoru Fujiwara). Moriguchi admite haber inyectado sangre infectada por VIH obtenida del padre de Manami, en los cartones de leche que los asesinos de su hija acaban de beber. El resto de la película describe las consecuencias de este evento en una serie de narraciones en primera persona de los dos estudiantes, Moriguchi y otras personas.

Se nombra un nuevo profesor como sustituto de Moriguchi y Shūya continúa yendo a clases mientras que Naoki se recluye en su casa. A medida que trascurre la trama, se conoce que Shūya fue quien planeó el asesinato, pero no consiguió matar a la niña por electrocución, sino que se ahogó cuando Naoki la arrojó a una piscina para simular un accidente. Naoki está preocupado porque piensa que pronto morirá de VIH y se niega a asearse, puesto que el cabello sucio y el olor a sudor le recuerdan que sigue vivo. Su madre trata de ayudarlo, pero este reacciona violentamente y prefiere encerrarse en su habitación, con lo que su madre se da cuenta de que su querido hijo se ha convertido en un desconocido. Al no haber esperanza decide poner fin a sus vidas, pero solo ella acaba muriendo a manos de su hijo, quien es arrestado por la policía.

Shūya describe cómo su madre, descontenta con el papel de ama de casa y arrepentida de haber abandonado su carrera como investigadora científica, los abandonó a él y a su padre cuando él era pequeño. Shūya quiere llamar la atención de su madre y obtener su reconocimiento, y ese trauma infantil le lleva a recorrer el camino desde sus primeras y bienintencionadas invenciones hasta la disección de animales y el asesinato. El primer invento que patenta, un monedero eléctrico anti-ladrones, le hace ganar un premio de la feria de ciencias, pero no llega a ser titular de los periódicos debido a un asesinato sensacionalista que se produce el mismo día. Por eso, decide asesinar a alguien y así convertirse en noticia de primera plana.

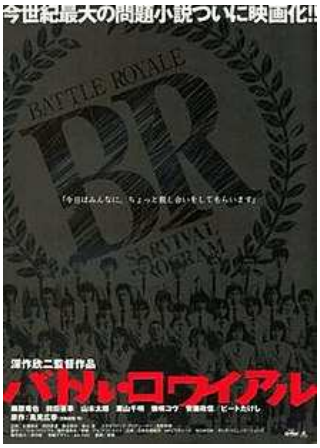
Reparto

- Takako Matsu como Yūko Moriguchi
- Masaki Okada como Yoshiteru Terada (Werther)
- Yoshino Kimura como Yūko Shimomura
- Yukito Nishii como Shūya Watanabe (Alumno A)
- Kaoru Fujiwara como Naoki Shimomura (Alumno B)
- Ai Hashimoto como Mizuki Kitahara
- Mana Ashida como Manami Moriguchi
- Makiya Yamaguchi como Masayoshi Sakuranomiya

Recepción

La película fue seleccionada por Japón como candidata al Oscar como Mejor Película en Lengua Extranjera en la 83ª Edición de los Oscar no siendo preseleccionada por la academia de Hollywood. Ganó los premios a la Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion y Mejor Editor en la 34.ª edición de los premios de la academia de cine japonesa.

42. Battle Royale



Battle Royale (バトル・ロワイアル conocida como *Batalla real* en Argentina y *Juego sangriento* en México) es una película dirigida por Kinji Fukasaku, estrenada el 16 de diciembre de 2000. Siendo una adaptación de la novela homónima escrita por Koushun Takami, es considerada una película de culto y, por su violencia, generó polémica durante su estreno. No obstante existen críticos profesionales y estudiosos, como Tony Buchwald, que elogian la temática y su tratamiento formal. Posteriormente se rodó una secuela, *Battle Royale II: Réquiem* en el año 2003.

Argumento

A principios del tercer milenio, la situación en Japón se vuelve insostenible: La tasa de desempleo alcanza el 15%, mientras que en los institutos, los alumnos están fuera de control y provocan boicots masivos, haciendo que la delincuencia juvenil, crezca de forma rápida y alarmante. En respuesta a esta situación el gobierno promulga la ley Battle Royale, una ley según la cual cada año es elegida una clase al azar entre todos los institutos japoneses. Sus alumnos son llevados a un lugar aislado donde tendrán que luchar entre sí durante tres días o hasta que solo quede uno vivo.

El estudiante del instituto Shiroiwa Shūya Nanahara vive en un orfanato después del abandono de su madre y posterior suicidio de su padre. Noriko Nakagawa es la única estudiante del salón que asiste regularmente y se muestra respetuosa con su maestro titular, Kitano, quien renuncia después de ser apuñalado por Yoshitoki Kuninobu, el mejor amigo de Shuya.

Reparto

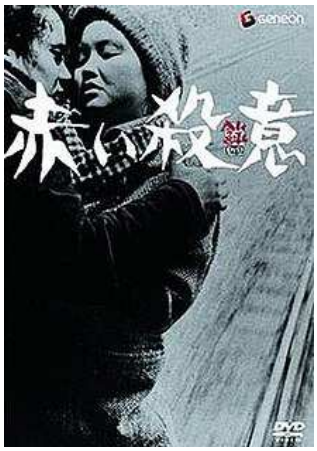
- Tatsuya Fujiwara como Shūya Nanahara (Chico #15).
- Aki Maeda como Noriko Nakagawa (Chica #15).
- Tarō Yamamoto como Shogo Kawada (Chico #5).
- Kō Shibasaki como Mitsuko Sōma (Chica #11).
- Masanobu Andō como Kiriyama (Chico #6).
- Takeshi Kitano como El profesor Kitano.
- Chiaki Kuriyama como Takako Chigusa (Chica #13).
- Sōsuke Takaoka como Hiroki Sugimura (Chico #11).
- Eri Ishikawa como Yukie Utsumi (Chica #2).
- Sayaka Kamiya como Satomi Noda (Chica #17).
- Hitomi Hyuga como Yūko Sakaki (Chica #9).
- Takashi Tsukamoto como Shinji Mimura (Chico #19).
- Yukihiro Kotani como Yoshitoki Kuninobu (Chico #7).
- Aki Inoue como Fumiyo Fujiyoshi (Chica #18).
- Sayaka Ikeda como Megumi Etō (Chica #3).
- Takayo Mimura como Kayoko Kotohiki (Chica #8).
- Yutaka Shimada como Yutaka Setō (Chico #12).
- Ren Matsuzawa como Keita Ijima (Chico #2).
- Hirohito Honda como Kazushi Niida (Chico #16).
- Anna Nagata como Hirono Shimizu (Chica #10).
- Satomi Ishii como Haruka Tanizawa (Chica #12).
- Asami Kanai como Chisato Matsui (Chica #19).
- Satomi Hanamura como Yūka Nakakawa (Chica #16).
- Yukari Kanasawa como Yukiko Kitano (Chica #6).
- Misao Kato como Yumiko Kusaka (Chica #7).
- Ryo Niita como Kyōchi Motobuchi (Chico #20).
- Yōsuke Shibata como Mitsuru Numai (Chico #17).
- Shirō Go como Ryūhei Sasakawa (Chico #10).
- Yuuki Masuda como Hiroshi Kuronaga (Chico #9).
- Shigeki Hirokawa como Sho Tsukioka (Chico #14).
- Tamaki Mihara como Izumi Kanai (Chica #5).

Casting

Aproximadamente 6000 actores audicionaron para la película, que se redujo a 800 posibles miembros del reparto. Estos finalistas fueron sometidos a un período de 6 meses de entrenamiento físico bajo la supervisión del director, Kinji Fukasaku, quien finalmente eligió a 42 de los 800.

A pesar de que los personajes eran estudiantes de secundaria, Aki Maeda, Yukihiro Kotani, Takayo Mimura, Yukari Kanasawa eran los únicos que tenían entre 15 y 16 años. Los demás miembros del elenco se habían graduado de educación secundaria; Tarō Yamamoto y Masanobu Andō eran los actores de mayor edad, con 25 años.

43. Deseo impuro



Deseo impuro, también conocido como *Intenciones de asesinato* (赤い殺意, *Akai Satsui*, lit. "Intentos rojos de asesinatos") es una película dramáticade 1964del director Shōhei Imamura.

Argumento

Sadako, una joven corpulenta, vive con su marido de hecho, Koichi, un bibliotecario que tiene una aventura amorosa con su colega Yoshiko. Aunque ella cuida al pequeño hijo de Koichi de un matrimonio anterior como una verdadera madre, su familia se mete con ella y niega que esté inscrita en el registro familiar. Mientras su esposo está fuera, Sadako es violada por un ladrón, Hiraoka, que necesita dinero para su medicamento para el corazón. Durante las siguientes semanas, Hiraoka ataca repetidamente a Sadako, desarrolla una obsesión por ella y trata de convencerla de que viva con él en Tokio. Sadako es reacia a su plan y, aunque deja de lado su intención de envenenarlo durante su agotadora caminata por un paisaje nevado, finalmente muere de su enfermedad cardíaca. Al final de la película, Sadako ha encontrado la confianza en sí misma para presentar una demanda contra su marido.

Reparto

- Masumi Harukawa - Sadako Takahashi
- Ko Nishimura - Koichi Takahashi
- Shigeru Tsuyuguchi - Hiraoka
- Yuko Kusunoki - Yoshiko Masuda
- Ranko Akagi - Tadae Takahashi
- Tomio Aoki
- Kazuo Kitamura - Takahashi
- Yoshi Kato - Seizo Takahashi
- Tanie Kitabayashi - Kinu Takahashi
- Seiji Miyaguchi - Genji Miyata
- Shoichi Ozawa - Kazuyuki Tamaru

Temática

Deseo impuro encarna muchos de los intereses centrales en la carrera de Imamura, incluidas mujeres fuertes de clase baja que sobreviven a pesar de su entorno opresivo, y un enfoque terrenal y humorístico del sexo. Para el estudioso del cine Alexander Jacoby, *Deseo impuro*, al igual que su predecesora, *The Insect Woman* de Imamura, trata *"sobre los triunfos de las mujeres amorales sobre las circunstancias*". Las heroínas de ambas películas son *"supervivientes, que utilizan todos los medios necesarios para resistir*".

Recepción

Jeva Lange de *Screen Slate* llamó a *Deseo impuro "una de las piezas más extrañas, pero más gratificantes del considerable repertorio de Imamura"*. Según Jasper Sharp de *Midnight Eye*, *Unholy Desire*, a pesar de ser demasiado largo, *"marca la consolidación más completa de los temas que informan el ciclo inicial de funciones de Imamura".*

Premios

Deseo impuro recibió los Premios de Cine Mainichi a Mejor Actor (Kō Nishimura), Mejor Actriz de Reparto (Yūko Kusunoki), Mejor Fotografía (Shinsaku Himeda) y Mejor Grabación de Sonido (Koshiro Jinbo). Kō Nishimura también recibió el premio Blue Ribbon al Mejor Actor de Reparto.

44. Despedidas

Okuribito (おくりびと, *El que despide*) es una película dramática dirigida por el cineasta japonés Yōjirō Takita, protagonizada por Masahiro Motoki, Ryōko Hirosue y Tsutomu Yamazaki y estrenada en 2008. Su trama describe la historia de un joven llamado Daigo y su trabajo como preparador de cadáveres en una funeraria. Es conocida en español por varios títulos diferentes: *Despedidas*, *Final de partida*, *La felicidad de vivir* y *Violines en el cielo*.

Kundō Koyama redactó el guion basándose en el libro *Coffinman*, de Aoki Shinmon. La producción tuvo dificultades para obtener financiamiento y debió cumplir ciertas restricciones para rodar la película, debido a los prejuicios de la sociedad japonesa respecto a la muerte, considerada una fuente de contaminación espiritual. No fue exhibida en salas de cine de Japón sino hasta después de su estreno en el Festival Internacional de Cine de Montreal en agosto de 2008, en el que recibió el «Gran Premio del Jurado». Más tarde, se estrenó en otros países y recaudó un total de 69,9 millones de dólares.

La crítica destacó las actuaciones y dirección, así como la combinación de humor y drama de la historia. No obstante, hubo quienes estuvieron en desacuerdo con su duración y con el grado de emotividad y predictibilidad del argumento. En febrero de 2009, la Academia Japonesa de Cine la distinguió como la «Mejor película del año», además de que resultó triunfadora en la categoría «Mejor película de habla no inglesa» de los premios Óscar, lo cual marcó un hito en la industria cinematográfica japonesa, que nunca antes había obtenido ese galardón. A partir de ese momento, la distribuidora presentó la película en una mayor cantidad de salas de cine. Se produjeron tres adaptaciones literarias de la película: un manga, a cargo de Akira Sasō; una novela, escrita por Shinobu Momose, y un libro, ilustrado por Seitarō Kurota. Koyama y Takita produjeron en 2010 una puesta en escena, con el mismo título, que es una continuación de la trama de la película.

Argumento

Al perder su trabajo como violonchelista en Tokio, Daigo Kobayashi (Masahiro Motoki) y su esposa Mika (Ryōko Hirosue) se mudan a la prefectura de Yamagata, ciudad natal del joven. La pareja se aloja en la casa donde Daigo creció y que heredó después de la muerte de su madre. El lugar le trae recuerdos, especialmente de una cafetería que su padre operaba en la parte frontal de la casa. Si bien le guarda resentimiento por haber abandonado a su madre para irse a vivir con otra mujer cuando él tenía seis años de edad, Daigo todavía conserva una de las «carta-piedra» que su padre le obsequió antes de dejarlos, similar a otras que intercambiaban cuando era niño.

Un día, mientras lee el periódico, Daigo se topa con una oferta de empleo. Su primer pensamiento le lleva a creer que podría tratarse de un trabajo en una agencia de viajes, por lo que acude a la entrevista al lugar especificado en el anuncio, la Agencia NK. Una vez ahí, la recepcionista Yuriko Kamimura (Kimiko Yo) le explica que el empleo consiste en la preparación de cuerpos como parte de un ritual funerario tradicional. Al principio, Daigo rechaza la propuesta, pero Sasaki (Tsutomu Yamazaki), su eventual jefe, le ofrece contratarlo de inmediato y pagarle por adelantado el primer sueldo. Esto le lleva a reconsiderar su postura, y al final acepta el empleo, aunque prefiere ocultarle la verdad a Mika sobre su nuevo trabajo.

Reparto

Para interpretar a Daigo, se eligió a Masahiro Motoki, un actor de cuarenta años de edad con una carrera consolidada en el cine realista. Si bien se tenía previsto que Mika fuera interpretada por alguien que tuviera una edad similar a la de Daigo, al final se seleccionó a la cantante Ryōko Hirosue, de veintinueve años de edad, que ya había colaborado con Takita en la película *Himitsu* (1999). En opinión del cineasta, el hecho de que la protagonista fuera interpretada por alguien más joven que Daiko le permitiría desarrollar más apropiadamente la evolución del personaje, inicialmente ingenuo. El rol de Sasaki recayó en otro actor con quien Takita había trabajado antes; en este caso, el veterano Tsutomu Yamazaki, que había participado en *Bokura wa minna ikiteiru* (1993). En 2009, Takita comentó que ya había elegido a «todos los que estaban en mi lista de deseos» para el reparto.

45. Ringu

Ringu (リング) es una película de terror y misterio del año 1998, dirigida por Hideo Nakata. Es la adaptación de la novela homónima escrita por Kōji Suzuki que, a su vez, se basa en el cuento popular japonés *Banchō Sarayashiki*. Algunas estrellas de la película son Nanako Matsushima, Hiroyuki Sanada y Rikiya Otaka quienes interpretan a los miembros de una familia desestructurada maldecidos al reproducir una cinta de video en el televisor. Con posterioridad tuvo un *remake* en Estados Unidos bajo el nombre de *The Ring* (2002) dando origen a una franquicia de películas de notable éxito internacional.

La película es la más rentable entre las películas de terror en Japón, ya que en cifras brutas el costo fue de 15.9 mil millones de yenes, y también es considerada como la más aterradora película de terror en el Japón de acuerdo con la investigación de Oricon. Obtuvo 1 nominación, a mejor actriz en los premios de la Academia Japonesa de Cine, y 6 galardones destacando el Premio a la película más popular de la academia japonesa o el premio a mejor película en el Festival de Sitges.

Argumento

Dos adolescentes, Masami (Hitomi Satō) y Tomoko (Yūko Takeuchi), están hablando sobre una cinta de vídeo maldita. Grabada por un niño en Izu la leyenda dice que si se reproduce provoca que siete días después de verla mata al espectador. Tomoko revela que hace una semana, ella y tres de sus amigos vieron una extraña cinta y recibió una llamada después de verla. Como la cinta es similar a la mencionada en la historia, Masami y Tomoko se dan cuenta de que fueron condenadas a morir. Después de algunos momentos inquietantes, Tomoko muere misteriosamente, con Masami presenciando la horrible escena.

Algunos días más tarde Reiko Asakawa (Nanako Matsushima), una reportera de investigación, descubre la cinta de vídeo maldita y a la vez sobre la popularidad de la maldición del vídeo entre los adolescentes. Descubre que su sobrina Tomoko y sus otros tres amigos murieron misteriosamente al mismo tiempo, en la misma noche, con el rostro retorcido en un rictus de miedo. Ella también descubre que Masami, la chica que estaba con Tomoko cuando ella murió, ha enloquecido siendo internada en un hospital psiquiátrico. Después de analizar las fotografías de Tomoko de la semana anterior, Reiko estima que los cuatro jóvenes permanecieron en una cabaña alquilada en Izu. Finalmente se sorprende al descubrir una foto de los adolescentes con sus rostros deformados.

Más tarde Reiko va a Izu y encuentra una cinta sin etiqueta en la sala de recepción del alquiler de cabañas donde se hospedaron los adolescentes. Toma la cinta y la ve dentro de la cabina B4, presenciando una serie de imágenes inquietantes. Mientras ve la cinta Reiko recibe una llamada telefónica por lo que deduce que la maldición se ha activado y le queda una semana de vida. En el primer día Reiko pide ayuda de su exmarido, Ryuji Takayama (Hiroyuki Sanada), quien fotografía a Reiko y ambos descubren que la mujer tiene la cara deformada en la fotografía como los adolescentes, lo cual confirma que Reiko realmente está maldita. Un día más tarde encuentran un mensaje oculto incrustado dentro de la cinta.

Reparto

- Nanako Matsushimacomo Reiko Asakawa
- Yukie Nakama como Sadako Yamamura
- Miki Nakatani como Mai Takano
- Hiroyuki Sanada como Ryuji Takayama
- Yūko Takeuchi como Tomoko Oishi
- Hitomi Satō como Masami Kurahashi
- Yōichi Numata como Takashi Yamamura
- Yutaka Matsushige como Yoshino
- Katsumi Muramatsu como Koichi Asakawa
- MasakoShizuko como Yamamura
- Bill Hinzman como Dr. Heihachiro Ikuma
- Kiyoshi Rishocomo Omiya, el camarógrafo
- Yûrei Yanagi como Okazaki

46. 13 asesinos

13 asesinos (十三人の刺客 *Jūsannin no Shikaku*) es una película de samuráis de 2010 dirigida por Takashi Miike. Es una nueva versión de la película de 1963 en blanco y negro de Eiichi Kudo, *13 asesinos*. Vagamente basada en eventos históricos, la película se ambienta en el año 1844 hacia el final del período Edo medieval. En la historia, un grupo de trece asesinos, compuesto por doce samuráis y un cazador, conspiran secretamente para asesinar al sanguinario líder del clan Akashi, el señor Matsudaira Naritsugu, antes de su nombramiento en el poderoso Consejo de Shogunato.

Los protagonistas de *13 asesinos* son Kōji Yakusho, Takayuki Yamada, Sōsuke Takaoka, Hiroki Matsukata, Kazuki Namioka y Gorō Inagaki, entre otros. Es la tercera película en la que Yamada y Takaoka co-protagonizaron, las otras dos fueron *Crows zero* y *Crows zero 2*, ambos dirigidos por Miike. El rodaje tuvo lugar en el transcurso de dos meses en Tsuruoka, Yamagata, en el norte de Japón, en el período de julio a septiembre de 2009. La película se estrenó en Japón el 25 de septiembre de 2010 y en los Estados Unidos el 29 de abril de 2011, recibiendo muy buenas críticas.

Argumento

La película está ubicada en el año 1844 del Japón feudal, cuando el shogunato Tokugawa está en declive, y el señor Matsudaira Naritsugu de Akashi viola, tortura y asesina a sus ciudadanos a voluntad. Él está protegido por el Shogun, ya que es su medio hermano. El señor Doi Toshitsura, la Justicia del Shogun, se da cuenta de que la situación se intensificará después de que Naritsugu ascienda a una posición política más alta. Después de que un perjudicado noble cometa *harakiri* como una forma de mostrar desprecio hacia Naritsugu, Doi busca al samurái de su mayor de confianza, Shimada Shinzaemon, quien sirvió bajo el antiguo shogun, y secretamente lo contrata para asesinar a Naritsugu. Sin embargo, los fieles servidores de Naritsugu, dirigidos por Hanbei, un antiguo contemporáneo de Shinzaemon, se enteran de la trama al espiar las reuniones de Doi.

Shinzaemon reúne a otros once samuráis de confianza, incluido el sobrino de Shinzaemon, Shinrokuro, que planean emboscar a Naritsugu en su viaje oficial desde Edo a sus tierras en Akashi.

Reparto

- Gorō Inagaki como el señor Matsudaira Naritsugu:

El gobernante del Dominio Akashi. Sus violentas atrocidades en su tierra han quedado impunes ya que está protegido por el Shogun, que es su medio hermano.

- Mikijirō Hira como el señor Doi Toshitsura:

El asesor principal del Consejo de Shogunato. Alarmado de que Naritsugu haya sido considerado por el Shogun para una posición política en el consejo, contrata a Shinzaemon para matar a Naritsugu de antemano.

- Kōji Yakusho como Shimada Shinzaemon:

Un samurái cansado de la guerra y condecorado que cree que hay más en el *bushidō* que la obediencia ciega. Convencido de que no había posibilidad de una muerte honorable, está profundamente eufórico cuando lo contratan para llevar a cabo la misión.

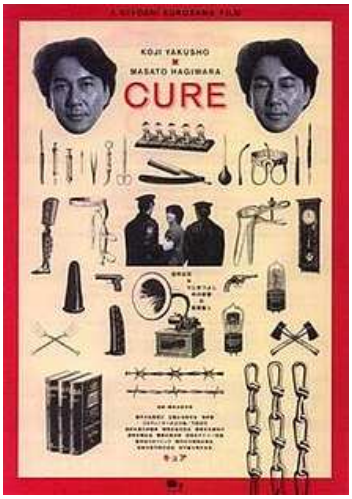
- Hiroki Matsukata como Kuranaga Saheita:

Segundo al mando de Shinzaemon, otro veterano samurái que ofrece como voluntarios a sus mejores y más confiables estudiantes para la misión.

- Tsuyoshi Ihara como Hirayama Kujūrō:

Un samurái sin maestro de esgrima inigualable, que entrenó con Shinzaemon.

47. Cure



Cure (キュア, Kyua, nombre original: CURE) es una película de suspense psicológico de 1997, dirigida por Kiyoshi Kurosawa y protagonizada por Kōji Yakusho, Masato Hagiwara, Tsuyoshi Ujiki y Ana Nakagawa.

Argumento

Yakusho interpreta a Kenichi Takabe, un detective de la policía que investiga una serie de asesinatos extraños. Aunque cada víctima es asesinada de la misma manera, con una marca de X grabada en su pecho, el autor parece ser diferente cada vez. En todos los casos atrapan al asesino cerca de la escena del crimen y, aunque confiesan fácilmente la autoría del asesinato, no tienen ningún motivo y a menudo no pueden explicar adecuadamente qué los condujo a matar.

Takabe eventualmente encuentra a un hombre llamado Mamiya. Mamiya parece tener una pérdida extrema de la memoria a corto plazo; se confunde constantemente sobre qué día es, dónde está, y cuál es su nombre. Se descubre que Mamiya es el nexo común entre los asesinatos, pues cada persona con la que entra en contacto comete un asesinato poco tiempo después. Takabe investiga a Mamiya y encuentra que estudió hipnosis y mesmerismo, pero no puede entender cómo Mamiya puede convencer a extranjeros para que se conviertan en asesinos. Aunque le cuesta trabajo creerlo, Takabe descubre que no sólo Mamiya no tiene ningún problema de la memoria, sino que también puede ser un hipnotizador experto, controlando las acciones de la gente simplemente exponiéndolas a sonidos repetitivos o a la llama de un encendedor.

Mamiya también encuentra a Takabe fascinante, posiblemente porque Takabe parece ser inmune a las energías sugestivas de Mamiya. Cuanto más investiga Takabe a Mamiya, más siente que puede estar a punto de volverse loco. Cuando Mamiya escapa, Takabe lo sigue a una casa en el yermo y le dispara.

En el final de la película, parece que Takabe mismo se ha convertido en el hipnotizador principal, y está continuando el extraño trabajo de Mamiya.

Reparto

- Kōji Yakusho como Takabe
- Masato Hagiwara como Mamiya
- Tsuyoshi Ujiki como Sakuma
- Anna Nakagawa como la esposa de Takabe
- Yoriko Dōguchi como Dr. Akiko Miyajima
- Yukijiro Hotaru como Ichiro Kuwano
- Denden como Oida
- Ren Osugi como Fujiwara
- Masahiro Toda como Tōru Hanaoka
- Misayo Haruki como Tomoko Hanaoka
- Shun Nakayam como Kimura
- Akira Otaka como Yasukawa
- Shogo Suzuki como Tamura
- Touji Kawahigashi como psiquiatra
- Hajime Tanimoto como Takabe no shacho

Recepción

En el sitio web del agregador de reseñas Rotten Tomatoes, *Cure* tiene un índice de aprobación del 93% basado en 51 reseñas, con una puntuación promedio de 7.34/10. El consenso crítico del sitio dice: *"Fascinante y psicológicamente intrigante"*. Tom Mes de Midnight Eye describió la película como *"una película de terror en el sentido más puro de la palabra"*. Mientras tanto, AO Scott de *The New York Times* señaló que Kiyoshi Kurosawa *"convierte el thriller en un vehículo para la crítica social sombría"*. Scott Tobias de *The AV Club* dijo: *"Kurosawa, un estilista de género prolífico que se especializa en películas de terror y suspenso de bajo perfil, socava el material espeluznante manteniendo una distancia fría, casi clínica, de los eventos y desplegando la historia en piezas elípticas"*. Para *Screen Slate*, Stephanie Monohan escribió: *"Posiblemente eclipsada por otras películas en el canon J-Horror de principios de siglo como Ringu (1998) y Audition (1999), Cure vive como una de las más poderosas"*.

48. Ju-on

Ju-on (呪怨 , conocida como *Ju-on: El grito* en Hispanoamérica, *La maldición* en España y *Ju-on: The Grudge* en inglés) es una película de terror escrita y dirigida por Takashi Shimizu. La película es la tercera parte en la serie de Ju-on y es la primera película cinematográficamente estrenada (las primeras dos partes fueron producciones *direct-to-video*). La première de la película tuvo lugar en el Screamfest Film Festival de Los Ángeles, California, en octubre de 2002. Fue estrenada en Japón el 25 de enero de 2003 y ha engendrado varias secuelas y un remake estadounidense titulado *The Grudge* que fue estrenado en el año 2004. La película está basada en una leyenda sobre la típica casa embrujada japonesa.

Argumento

- Los asesinatos de Kayako y Toshio

Kayako se casó con Takeo Saeki y fue madre de un niño de nombre Toshio. En la universidad, Kayako se obsesionó con un chico llamado Shunsuke Kobayashi, quien, por arte del destino, resultó ser el maestro de Toshio, reviviendo así su vieja obsesión.

- Rika

Rika es una trabajadora social voluntaria asignada laboralmente para cuidar a Tokunaga Sachie, una señora mayor catatónica. Ella descubre la silenciosa y suburbana casa en un estado de desorden y su sala subalimentada y sucia, sin analizar ninguna otra habitación de la casa.

- Katsuya

Kasumi, esposa de Katsuya y nuera de Sachie, no puede dormir por la noche porque según ella, se lo atribuye a las impacientes agitaciones de Sachie. Kasumi recuerda a su marido mientras él se dirige al trabajo que su hermana, Hitomi, espera para la cena. Ella se duerme en el sofá y despierta asustadamente.

- Hitomi

Hitomi es una de las últimas personas en abandonar el edificio de oficinas. Sin éxito intenta llamar a su hermano en su salida. Hitomi se detiene en el tocador de damas, en donde su teléfono suena e identifica como llamador a su hermano. Cuando ella contesta, una terrible respiración ruidosa suena, provocando que se golpee en la caseta próxima.

- Toyama

Cuando Rika no regresa al centro de beneficencia, su jefe, Hirohashi, va a la casa para inspeccionarla. Él encuentra a Sachie muerta y a Rika en estado de *shock*. Los detectives intentan localizar a Katsuya llamándolo en su teléfono celular. Ellos escuchan que el sonido proviene de arriba y siguen el sonido hasta el ático. Allí encuentran los cuerpos de una joven pareja viviendo allá, Katsuya y Kasumi.

- Izumi

Muchos años después Izumi es una adolescente y su padre, Toyama, muerto hace mucho tiempo - otra víctima de la maldición *Ju-on*. Mientras Izumi y dos amigas van a la escuela, se da cuenta de un cartel de personas desaparecidas, donde se encuentran tres de sus amigos.

- Kayako

Rika se ha recuperado más o menos del trauma de su experiencia en la casa. Acuerda encontrarse con un viejo amigo para almorzar. Un anciano juega al *peek-a-boo* con una persona invisible justo fuera del centro de beneficencia donde todavía trabajaba.

Reparto

- Megumi OkinaRika Nishina
- Chikako Isomura como Sachie Tokunaga
- Shuri Matsuda como Kazumi Tokunaga
- Kanji Tsuda como Katsuya Tokunaga
- Chikara Ishikura como Hirohashi
- Yoji Tanaka como Yûji Toyama
- Misaki Itō como Hitomi Tokunaga
- Misa Uehara como Izumi Toyama
- Yui Ichikawa como Chiharu
- Takashi Matsuyama comoTakeo Saeki
- Takako Fuji como Kayako Saeki, el fantasma
- Yuya Ozeki como Toshio Saeki

49. Tetsuo: El hombre de hierro

Tetsuo: The Iron Man (鉄男 *Tetsuo*) es una película de horror y ciencia ficción de 1989 dirigida, escrita y producida por Shinya Tsukamoto, ha sido considerada un parteaguas en la cinematografía japonesa ya que su estética es seguida y re-evolucionada por películas clásicas del género cuya fama ha trascendido fronteras. *Tetsuo: The Iron Man*, a pesar de ser de bajo presupuesto, no carece de efectos especiales y es una de las grandes obras maestras del cine japonés de ciencia ficción.

Argumento

Un hombre llamado Yatsu, fetichista del metal, entra en su escondite en Tokio, lleno de piezas de metal y fotos de atletas famosos. Se corta el muslo con un cuchillo, e inserta una barra de acero en la herida abierta. Más tarde, al ver gusanos en su herida, cae en la histeria y sale gritando a la calle, donde es atropellado por un coche. El conductor es un asalariado y su novia, quienes al ver el cuerpo, deciden ocultarlo. Sin embargo, el cuerpo del atropellado despierta y se venga del asalariado, ocasionando que el conductor sea forzado a convertirse en una pila de metal y basura electrónica.

Con el tiempo, el asalariado tiene síntomas de la «maldición» del atropellado, pues mientras se afeitaba, descubre un trozo de metal insertado en su mejilla. Al intentar retirar la pieza de metal, descubre que la tiene muy dentro de su cuerpo y sigue creciendo. Durante su trayecto hacia la estación de tren, el asalariado es atacado y perseguido por toda la estación por una mujer que ha sido modificada con partes de metal. El asalariado logra escapar de la mujer, que en un principio era normal, pero termina como una criatura deformada con partes metálicas incrustadas por todo su cuerpo. El asalariado tiene esa noche una pesadilla, donde su novia se convierte en una bailarina exótica con partes metálicas en su cuerpo y una manguera a modo de falo con el que lo sodomiza. Tras despertar de la pesadilla, el joven y su novia tienen sexo y luego ella come de manera sugerente, pero cada interacción con la comida es acompañada de chirridos metálicos. Conforme continúa el juego sexual, el joven escucha sonidos metálicos y descubre que su pene se ha convertido en una especie de taladro. La novia se da cuenta de la metamorfosis de su pareja y ve al joven con partes metálicas en casi todo su cuerpo, al intentar escapar tras golpearle con una sartén, ella es asesinada por el taladro.

Reparto

- Tomorowo Taguchi como un salaryman.
- Kei Fujiwara como una mujer.
- Nobu Kanaoka como una mujer con lentes.
- Shinya Tsukamoto como un joven.
- Naomasa Musaka como un doctor.
- Renji Ishibashi como Tramp.

Producción

El director Tsukamoto tiene en su filmografía dos cortometrajes con temática parecida. Con esa experiencia y confianza, se animó a crear un largometraje usando dinero propio. La cinta fue filmada en cinta de 16mm usando blanco y negro como técnica artística y una iluminación expresiva; además contiene varias escenas en stop motion para simular los efectos especiales. Las partes metálicas de las criaturas fueron partes de viejos televisores y otros aparatos electrónicos, que fueron pegados al cuerpo de los actores, se prefirió este método por falta de presupuesto. La cinta fue filmada en 18 meses y al finalizar, el director manifestó la idea de destruir el negativo por los problemas ocasionados y gran parte del elenco y *staff* describió la filmación como una mala experiencia. Con la falta de una audiencia adecuada, la cinta fue estrenada en un festival de cine de horror en Roma en el año 1989, donde ganó el premio a mejor largometraje. Con su éxito en cines japoneses, la cinta fue estrenada en Estados Unidos en 1992 y posteriormente en formado DVD en 1998.

50. El sol en los últimos días del Shogunato

El sol en los últimos días del Shogunato (幕末太陽傳 o 幕末太陽伝 *Bakumatsu taiyōden*) es una película de comedia en blanco y negro de 1957 dirigida por Yūzō Kawashima con un guion de Kawashima, Shōhei Imamura y Keiichi Tanaka. Fue votada como la quinta mejor película japonesa de todos los tiempos en una encuesta de 140 críticos y cineastas japoneses realizada por la revista *Kinema Junpo* en 1999.

Argumento

Está ambientado durante los últimos días de la era Bakumatsu (1862), seis años antes de que el shogun Tokugawa Yoshinobu devolviera el poder al Emperador. La trama se centra en el pícaro Saheiji (interpretado por el comediante Frankie Sakai), que llegó para divertirse con tres amigos. Visitan un burdel en el distrito de entretenimiento de Shinagawa. Después de pasar la noche, se vio obligado a admitir que le faltaba dinero para pagar. Así que debe quedarse para saldar su deuda. Saheiji busca burlar a los habitantes de un burdel para sobrevivir en tiempos difíciles. Mientras tanto, un grupo de samuráis busca acabar a los extranjeros que se crucen en su camino. Saheiji atrae a todos los empleados, desde dueños de burdeles hasta prostitutas, y resuelve con éxito cualquier disputa con los clientes utilizando su brillantez, ingenio y llenándose los bolsillos. Sin embargo, gradualmente resulta que Saheiji, aparentemente amante de la vida, sufre de tuberculosis y su futuro es incierto.

Reparto

- Frankie Sakai como Saheiji;
- Yōko Minamida como Koharu;
- Sachiko Hidari como Osome;
- Yujiro Ishihara como Takasugi Shinsaku;
- Nobuo Kaneko como Denbei;
- Masumi Okada como Kisuke;
- Tomio Aoki como Chusuke;
- Shōichi Ozawa como Kinzō;
- Shōbun Inoue como Genta;
- Toshio Takahara como Kaneji;
- Izumi Ashikawa como Ohisa;
- Akira Nishimura como Shinkō;
- Taiji Tonoyama como Kurazō;
- Hideaki Nitani como Shidō Monta;
- Akira Kobayashi como Kusaka Genzui.

Temática

Se establecen paralelos entre el mundo de los samuráis y el mundo del Japón de Kawashima. Se retrata la hipocresía que rodea a la prostitución, a punto de ser prohibida en Japón en la década de 1950, el abuso de poder y la codicia financiera en un momento de crisis.

Producción

El "tercer aniversario de la reanudación de la producción de Nikkatsu" que se muestra al comienzo de este trabajo es que el departamento de producción (junto con Daito Eiga y Shinko Kinema) se fusionó con Daiei debido a la orden de reestructuración corporativa (1942) durante la guerra. Significa el tercer aniversario desde que Nikkatsu, que había sido una empresa, reanudó la producción de sus propias obras en 1954 después de la guerra cuando se revivió el estudio Nikkatsu. Cuando Shinsei Nikkatsu reabrió su estudio, sacó principalmente el departamento técnico de Toho y el departamento de dirección de Shochiku Ofuna Studio. Yuzo Kawashima, a quien se le confió este trabajo, también era un grupo de transferencia de Shochiku Ofuna (otros incluyen a Katsumi Nishikawa, Seijun Suzuki y Shohei Imamura).

Bibliografía y enlaces de consulta

- Jorge Endrino, ‘Jitsuroku Fiction: Los violentos años 70’: http://www.asiateca.net/2009/08/27/jitsuroku-fiction-los-violentos-anos-70-parte-1/
- Kuwahara Rika (Power News), El atractivo de los forajidos: la yakuza en la industria del entretenimiento https://www.nippon.com/es/features/c04204/
- Silver, Alain (1977). The Samurai Film. New York: Overlook Press. ISBN 0-87951-175-3.
- White, Allen (22 December 2015). "A Man, a Blade, an Empty Road". UncleanArts. Retrieved 2016-01-11.
- Galloway, Patrick (2005). Stray Dogs & Lone Wolves: The Samurai Film Handbook. Berkeley: Stone Bridge P.
- Galloway, Patrick (2009). Warring Clans, Flashing Blades: A Samurai Film Companion. Berkeley: Stone Bridge P.
- Hobshawn, Eric (1992). The Invention of Tradition. New York: Cambridge UP.
- Bellotto, Adam (July 24, 2015). "A new renaissance for giant monster movies is almost upon us". News. Film school rejects. Retrieved 14 April 2016.
- Berry, Mark F. (2005). The dinosaur filmography. Jefferson, N.C.: McFarland. ISBN 9780786424535.
- Farlow, James O.; Brett-Surman, M. K. (2000). "Dinosaurs and the media". In Farlow, James O.; Brett-Surman, M. K. (eds.). The complete dinosaur. Bloomington, Ind. (u.a.): Indiana Univ. Press. pp. 675–706. ISBN 9780253213136.
- Landis, John (2011). Monsters in the movies. Penguin. ISBN 9780756688462.
- Marrero, Robert (1994). Giant monster movies: an illustrated survey (1st American ed.). Key West, Fla.: Fantasma Books. ISBN 9780963498229.
- Godzilla Wiki fandom: http://godzilla.fandom.com/es/
- Barr, Jason (2016). La película Kaiju: un estudio crítico de los monstruos más grandes del cine. McFarland. ISBN 978-0786499632.
- Edwards, Gareth (2014). Godzilla _ Imágenes de Warner Bros.
- Galbraith IV, Stuart (1998). ¡Los monstruos están atacando Tokio! El increíble mundo de las películas de fantasía japonesas. Casa Feral. ISBN 0922915474.
- Godziszewski, Ed (1994). La Enciclopedia Ilustrada de Godzilla. Empresas Daikaiju.
- Honda, Ishiro (1970). Monster Zero (versión en inglés). Toho Co., Ltd/United Productions of America.
- Kalat, David (2010). Una historia crítica y filmografía de la serie Godzilla de Toho (segunda ed.). McFarland. ISBN 9780786447497.
- Lees, JD; Cerasini, Marc (1998). Compendio oficial de Godzilla. Casa aleatoria. ISBN 0-679-88822-5.
- Nagayama, Yasuo (2002). ¿Por qué los monstruos atacan Japón?. Chikuma Shobo. ISBN 978-4480823519.
- Nelson, Arvid (2019). Godzilla: Réplica. Cómics legendarios. ISBN 978-1681160535.
- Perlmutter, David (2018). La enciclopedia de programas de televisión animados estadounidenses. Editorial Rowman & Littlefield. ISBN 978-1538103739.
- Ragone, agosto (2007). Eiji Tsuburaya: Maestro de los Monstruos. Libros de crónicas. ISBN 978-0-8118-6078-9.
- Roads, Sean; McCorkie, Brooke (2018). Monstruos verdes de Japón: comentario ambiental en el cine Kaiju. McFarland. ISBN 9781476663906.
- Ryfle, Steve (1998). Mon-Star favorito de Japón: la biografía no autorizada de Big G. Prensa ECW. ISBN 9781550223484.
- Ryfle, Steve; Godziszewski, Ed (2017). Ishiro Honda: una vida en el cine, de Godzilla a Kurosawa. Prensa de la Universidad Wesleyana. ISBN 978-0-8195-7087-1.
- Salomón, Brian (2017). Preguntas frecuentes sobre Godzilla: todo lo que queda por saber sobre el rey de los monstruos. Aplausos Libros de Teatro y Cine. ISBN 9781495045684.
- Tsutsui, William M. (2003). Godzilla en mi mente: cincuenta años del rey de los monstruos. Palgrave Macmillan. ISBN 1403964742.
- Allison, Ana (2006). Monstruos milenarios: juguetes japoneses y la imaginación global. Asia-Local Studies/Global Themes 13. Berkeley, California: University of California Press. ISBN 0-520-24565-2. OCLC 690263415.
- Craig, Timothy J., editor. (2015) (2000). Japan Pop !: Inside the World of Japanese Popular Culture (Reimpresión ed.). Nueva York: Routledge. ISBN 978-0-7656-0560-3. OCLC 1099932333.
- Grays, Kevin (verano de 1990). "Bienvenidos al maravilloso mundo de la fantasía japonesa". Markalite: La Revista de Fantasía Japonesa. vol. 1. Kaiju Productions/Pacific Rim Publishing.
- Godziszewski, Ed. (noviembre-diciembre de 1994). "La creación de Godzilla". G-VENTILADOR. No. 12. Empresas Daikaiju.
- Martínez, DP, ed. (2003) (1998). Los mundos de la cultura popular japonesa: género, fronteras cambiantes y culturas globales. Sociedad Japonesa Contemporánea (Reimpresión ed.). Cambridge: Universidad de Cambridge. Presionar. ISBN 0-521-63729-5. OCLC 634442451.
- Ryfle, Steve (1999). Mon-Star favorito de Japón: la biografía no autorizada de "The Big G". Toronto: ECW Press. ISBN 1-55022-348-8. OCLC 38748971. También conocido como Mon-Star favorito de Japón: la biografía no autorizada de Godzilla.
- Yoshida, Makoto; Ikeda, Noriyoshi; Ragone, agosto (verano de 1990). "La Realización de 'Godzilla Vs. Biollante'—Lo llaman 'Tokusatsu'". Markalite: La revista de fantasía japonesa. Vol. 1. Kaiju Productions/Pacific Rim Publishing.
- Mariló Delgado. ‘Qué es un "isekai" y cuáles son los mejores animes del género que se pueden ver en streaming’ https://www.espinof.com/anime/que-isekai-cuales-mejores-animes-genero-que-se-pueden-ver-streaming
- 第２版,世界大百科事典内言及, ブリタニカ国際大百科事典小項目事典,世界大百科事典. «小市民映画(しょうしみんえいが)とは». コトバンク (en japonés). Consultado el 13 de diciembre de 2019.

- Ramírez Martínez, Estel la (19 de julio de 2018). De la familia tradicional de Yasujiro Ozu a la familia moderna de Hirokazu Koreeda. Consultado el 13 de diciembre de 2019.
- «MEDIA - CINE - VERSIÓN ACCESIBLE.». recursostic.educacion.es. Consultado el 15 de diciembre de 2019.
- Otôsan, consultado el 13 de diciembre de 2019.
- Anderson, Joseph I.; Anderson, Joseph L.; Richie, Donald (1982). The Japanese Film: Art and Industry (en inglés). Princeton University Press. ISBN 978-0-691-00792-2. Consultado el 13 de diciembre de 2019.
- The Neighbor's Wife and Mine (1931), consultado el 13 de diciembre de 2019.
- Composition Class, consultado el 15 de diciembre de 2019.
- Mellen, Joan (1 de junio de 2008). «Late Ozu, Late Naruse». Film Quarterly (en inglés) 61 (4): 24-32. ISSN 0015-1386. doi:10.1525/fq.2008.61.4.24. Consultado el 15 de diciembre de 2019.
- «shomin - Jisho.org». jisho.org. Consultado el 15 de diciembre de 2019.
- Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary, Kenkyusha Limited, Tokyo 1991, ISBN 4-7674-2015-6
- «geki - Jisho.org». jisho.org. Consultado el 15 de diciembre de 2019.
- Rasgos de la estética Zen en el cine japonés de lo cotidiano. Marta Carmona Sánchez. Facultad de Comunicación Universidad de Sevilla, junio 2020. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/101810/CAV_CARMONASANCHEZ_TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Nornes, Markus, ed. (2014). The Pink Book: The Japanese Eroduction and its Contexts (2nd ed.). New Haven: Kinema Club. Retrieved 31 March 2015.
- Domenig, Roland (2002). "Vital flesh: the mysterious world of Pink Eiga". Archived from the original on 18 November 2004. Retrieved 19 February 2007.
- Grossman, Andrew (April 2002). "The Japanese Pink Film: Tandem, the Bedroom, and The Dream of Garuda". www.brightlightsfilm.com/. Archived from the original on 14 August 2013. Retrieved 18 February 2007.
- Harritz, Pia D (2006). "Consuming the Female Body: Pinku Eiga and the case of Sagawa Issei". mediavidenskab. Archived from the original on 2 July 2007. Retrieved 7 July 2007.
- Macias, Patrick (2001). TokyoScope: The Japanese Cult Film Companion. San Francisco: Cadence Books. ISBN 1-56931-681-3.
- Richie, Donald (1987) (1972). "The Japanese Eroduction". A Lateral View: Essays on Culture and Style in Contemporary Japan. Berkeley, California: Stone Bridge Press. pp. 156–169. ISBN 0-9628137-4-5.
- Sharp, Jasper (2008). Behind the Pink Curtain: The Complete History of Japanese Sex Cinema. Guildford: FAB Press. ISBN 978-1-903254-54-7.
- Sharp, Jasper (4 August 2004). "Midnight Eye Round-Up, Pink Films special". Midnight Eye. Archived from the original on 9 July 2012. Retrieved 29 May 2007.
- Vieillot, Martin (April 2008). "Nikkatsu roman-porno: gloire et décadence" (in French). EigaGoGo!. Retrieved 6 June 2010.
- Weisser, Thomas; Yuko Mihara Weisser (1998). Japanese Cinema Encyclopedia: The Sex Films. Miami: Vital Books: Asian Cult Cinema Publications. ISBN 1-889288-52-7.
- Cowie, Peter, ed. (1977). "Japón". Filmografía Mundial 1967. Londres: Tantivy Press. ISBN 0-498-01565-3.
- Cowie, Peter, ed. (1977). "Japón". Filmografía Mundial 1968. Londres: Tantivy Press. ISBN 0-904208-36-2.
- Sharp, Jaspe (2008). Detrás de la cortina rosa: la historia completa del cine sexual japonés. Guildford: Prensa fabulosa. ISBN 978-1-903254-54-7.
- Weisser, Thomas; Yuko Mihara Weisser (1998). Enciclopedia del cine japonés: las películas de sexo. Miami: Vital Books: Publicaciones de cine de culto asiático. ISBN 1-889288-52-7.
- "Base de datos de cine japonés" (en japonés). Agencia de Asuntos Culturales. Consultado el 8 de abril de 2010.
- "Base de datos de películas japonesas" (en japonés). Consultado el 8 de abril de 2010.
- Juan Manuel Corral. ‘Pinku Eiga: el inicio del cine erótico en Japón’: https://japonismo.com/blog/pinku-eiga-cine-de-desnudos-en-japon
- Alexander Jacoby. A Critical Handbook of Japanese Film Directors: From the Silent Era to the Present Day. Berkeley: Stone Bride, 2008.
- Sybil Anne Thornton. The Japanese period film: a critical analysis. Jefferson: McFarland, 2008.
- Joseph L. Anderson; Donald Richie. The Japanese Film Art and Industry. New York: Grove, 1960.
- Jasper Sharp. Historical Dictionary of Japanese Cinema. Lanham: The Scarecrow, 2011.
- Jesús Angulo. «Kenji Mizoguchi: el hombre que amaba a las geishas». Nosferatu, nº 29, enero 1989.
- Los camaradas. ‘Keikō-eiga: ‘cine de tendencia’ en el Japón de los años 20 y 30’: https://loscamaradas.org/2021/10/22/keiko-eiga-cine-de-tendencia-en-el-japon-de-los-anos-20-y-30/
- Mary Beth McAndrews y Bee Delores. The 28 Best Japanese Horror Movies Of All Time: https://www.slashfilm.com/617104/the-best-japanese-horror-movies-of-all-time/
- Simon Jenner. ‘The ultimate sabukaru guide to anime movies’: https://sabukaru.online/articles/the-ultimate-sabukaru-guide-to-anime-movies
- Dew, Oliver (2016). Zainichi Cinema: Korean-in-Japan Film Culture. Palgrave Macmillan. ISBN 9783319408767.
- Ko, Mika (2010). Japanese Cinema and Otherness: Nationalism, Multiculturalism and the Problem of Japaneseness. Routledge. ISBN 978-0415493017.
- 陳, 水麗 (2007). "「在日」文化におけるアイデンティティーの二重性：「在日映画」を読解する" (PDF).
- Walker, David (2016). "Zainichi: An Analysis of Diasporic Identity in Japan" (PDF).
- Osborn, William (2015). "Zainichi: How Violence and Naming Determine A Consciousness" (PDF).

- 박, 동호 (2016). "1960 년대일본영화에나타난재일조선인의형상".
- 梁, 仁實 (2002). "「やくざ映画」における「在日」観" (PDF).
- 양, 인실 (2004). "해방후일본의재일조선인영화에대한고찰". 사회와역사. 66.
- Journal, The Asia Pacific. "Zainichi Recognitions: Japan's Korean Residents' Ideology and Its Discontents | The Asia-Pacific Journal: Japan Focus". apjjf.org. Retrieved 2018-11-08.
- ペク, ソンス (2017). "ドキュメンタリー映画『ウリハッキョ』をめぐる三つのコミュニティーの考察：韓国、日本、在日コリアン社会のダイナミズム". The Journal of Kanda University of International Studies. 29.
- "GO". Cut Japan. Archived from the original on 2013-08-26. Retrieved 2013-03-29.
- "2005 Kinema Junpo Award". IMDb.
- ブルーリボン賞ヒストリー (in Japanese). Cinema Hochi. Archived from the original on 2012-05-25. Retrieved 2010-03-31.
- 第２７回ヨコハマ映画祭２００５年日本映画個人賞 (in Japanese). Yokohama Film Festival. Archived from the original on 2007-09-04. Retrieved 2010-01-16.
- TidepointPictures (2008-08-08), Dear Pyongyang -- Official US Trailer, retrieved 2018-11-08
- FuzzyCalifornia (2012-09-25), Goodbye Pyongyang (Sona, the Other Myself)_US Official Trailer_English Subtitled, retrieved 2018-11-08
- japanesefilmfestival (2013-06-20), Our Homeland by YANG Yonghi (NC16), retrieved 2018-11-08
- Jorge Endrino. Takashi Shimura: http://www.asiateca.net/2020/03/31/takashi-shimura/
- Yamaguchi, Yoshiko (1987). Ri Kōran: Mi vida media. Tokio: Shinchosha. ISBN 9784103667018.
- Yamaguchi, Yoshiko (2015). Orquídea fragante: la historia de mi vida temprana. Honolulu: Prensa de la Universidad de Hawái. ISBN 978-0-8248-3984-0.
- Baskett, Michael (2008). El imperio atractivo: cultura cinematográfica transnacional en el Japón imperial. Honolulu: Prensa de la Universidad de Hawái. ISBN 978-0-8248-3223-0.
- Hotta, Eri (2007). Panasiático y la guerra de Japón 1931-1945. Londres: Palgrave Macmillan. ISBN 978-0230609921.
- MUBI: https://mubi.com/es/cast/shintaro-katsu
- Discogs: https://www.discogs.com/es/artist/1339696-Shintaro-Katsu
- Cinefania: http://www.cinefania.com/persona.php/Ken+Uehara/
- Jorge Endrino. Yujiro Ishihara: http://www.asiateca.net/2009/02/13/yujiro-ishihara/
- Allzine. Raizo Ichikawa: http://www.asiateca.net/2012/04/20/raizo-ichikawa/
- María Jesús Ibáñez - Periodista VEXCOM. 'La estética de la violencia del cine de Takeshi Kitano llega a la U. de Chile': https://www.uchile.cl/noticias/133937/la-estetica-de-la-violencia-del-cine-de-kitano-llega-a-la-chile
- Buchanan, Judith (2005). Shakespeare en el cine. Pearson Longman. ISBN 0-582-43716-4.
- Burch, Noel (1979). Al observador distante: forma y significado en el cine japonés. Prensa de la Universidad de California. ISBN 0-520-03605-0.
- Cowie, Peter (2010). Akira Kurosawa: Maestro de Cine. Publicaciones Rizzoli. ISBN 0-8478-3319-4.
- Davis, Anthony (1990). Filmación de obras de Shakespeare: las adaptaciones de Laurence Olivier, Orson Welles, Peter Brook y Akira Kurosawa. Prensa de la Universidad de Cambridge. ISBN 0-521-39913-0.
- Postre, David (1983). Las películas de samuráis de Akira Kurosawa (Estudios de cine nº 23). Prensa de investigación UMI. ISBN 0-8357-1924-3.
- Postre, David (1988). Masacre de Eros Plus. Prensa de la Universidad de Indiana. ISBN 978-0-253-20469-1.
- Goodwin, James (1993). Akira Kurosawa y el Cine Intertextual. Prensa de la Universidad Johns Hopkins. ISBN 978-0-8018-4661-8.
- Godard, Jean-Luc (1972). Tom Milne (ed.). Godard sobre Godard. Prensa Da Capo. ISBN 978-0-306-80259-1.
- Alto, Peter B. (2003). La pantalla imperial: cultura cinematográfica japonesa en la Guerra de los Quince Años, 1931–45. Prensa de la Universidad de Wisconsin. ISBN 978-0-299-18134-5.
- Kurosawa, Akira (1999). Kurosawa Akira zengashū (Las obras de arte completas de Akira Kurosawa) (en japonés). Shogakukan. ISBN 978-4-09-699611-9.
- Kurosawa, Akira (1999). Yume wa tensai de aru (Un sueño es un genio). Bungei Shunju. ISBN 978-4-16-355570-6.
- Leonard, Kendra Preston (2009). Shakespeare, la locura y la música: puntuación de locura en adaptaciones cinematográficas. Plymouth: La prensa del espantapájaros. ISBN 0-8108-6946-2.
- Martínez, Dolores P. (2009). Rehacer Kurosawa: traducciones y permutaciones en el cine global. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-312-29358-1.
- Mellen, Joan (1975). Voces del Cine Japonés. Corporación editorial Liveright. ISBN 978-0-87140-604-0.
- Mellen, Joan (1976). Las olas en la puerta de Genji. Libros Panteón. ISBN 978-0-394-49799-0.
- Morrison, James (2007). Roman Polanski (Directores de Cine Contemporáneos). Prensa de la Universidad de Illinois. ISBN 978-0-252-07446-2.
- Peckinpah, Sam (2008). Kevin J. Hayes (ed.). Sam Peckinpah: Entrevistas. Prensa de la Universidad de Mississippi. ISBN 978-1-934110-64-5.
- Sato, Tadao (1987). Corrientes en el cine japonés. Kodansha International Ltd. ISBN 978-0-87011-815-9.
- Sorensen, Lars-Martin (2009). Censura de películas japonesas durante la ocupación estadounidense de Japón: los casos de Yasujiro Ozu y Akira Kurosawa. Edwin Mellen Press. ISBN 0-7734-4673-7.
- Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (DVD). Entretenimiento en el hogar de 20th Century Fox. 2006.

- Tirard, Laurent (2002). Clase magistral de cineastas: lecciones privadas de los directores más destacados del mundo. Faber and Faber Ltd. ISBN 978-0-571-21102-9.
- Salvaje, Pedro. (2014) Libros de reacciones de Akira Kurosawa ISBN 978-1-78023-343-7
- Bock, Audie (1978). Directores de cine japoneses. Kodansha. ISBN 0-87011-304-6.
- Conrado, David A. (2022). Akira Kurosawa y el Japón moderno. McFarland & Co ISBN 978-1-4766-8674-5.
- Fellini, Federico (2006). Bert Cardullo (ed.). Federico Fellini: Entrevistas. Prensa de la Universidad de Mississippi. ISBN 978-1-57806-885-2.
- Galbraith, Stuart, IV (2002). El emperador y el lobo: las vidas y películas de Akira Kurosawa y Toshiro Mifune. Faber y Faber, Inc. ISBN 978-0-571-19982-2.
- Goodwin, James (1994). Perspectivas sobre Akira Kurosawa. GK Hall & Co ISBN 978-0-8161-1993-6.
- Kurosawa, Akira (1983). Algo así como una autobiografía. Traducido por Audie E. Bock. Libros antiguos. ISBN 978-0-394-71439-4.
- Kurosawa, Akira (2008). Bert Cardullo (ed.). Akira Kurosawa: Entrevistas. Prensa de la Universidad de Mississippi. ISBN 978-1-57806-996-5.
- Kurosawa: El último emperador (DVD-R). Channel Four (Reino Unido)/Exterminating Angel Productions. 1999.
- Kurosawa (DVD). WNET, BBC y NHK. 2000.
- Mellen, Joan (2002). Siete samuráis (BFI Classics). Instituto Británico de Cine. ISBN 978-0-85170-915-4.
- Nogami, Teruyo (2006). Esperando el tiempo. Prensa Puente de Piedra. ISBN 978-1-933330-09-9.
- Príncipe, Stephen (1999). La cámara del guerrero: el cine de Akira Kurosawa (segunda edición revisada). Prensa de la Universidad de Princeton. ISBN 978-0-691-01046-5.
- Rashomon (DVD). Criterio. 2002.
- Ray, Satyajit (2007). Nuestras Películas Sus Películas. Oriente Cisne Negro. ISBN 978-81-250-1565-9.
- Richie, Donald (1999). Las películas de Akira Kurosawa (Tercera edición ampliada y actualizada). Prensa de la Universidad de California. ISBN 978-0-520-22037-9.
- Richie, Donald (2001). Cien años de cine japonés. Kodansha Internacional. ISBN 978-4-7700-2682-8.
- San Juan, Eric (2018). Akira Kurosawa: una guía para el espectador. Rowman y Littlefield. ISBN 9781538110904.
- Seven Samurai: Edición remasterizada de 3 discos (Criterion Collection Spine # 2) (DVD). Criterio. 2006.
- Tagusagawa, Hiroshi (2006). Akira Kurosawa contra Hollywood (en japonés). Bungeishunju. ISBN 978-4163677903.
- Yojimbo: Edición remasterizada (Criterion Collection Spine #52) (DVD). criterio _ 2007.
- Yoshimoto, Mitsuhiro (2000). Kurosawa: Estudios Cinematográficos y Cine Japonés. Prensa de la Universidad de Duke. ISBN 978-0-8223-2519-2.
- "溝口健二". Japanese Movie Database (in Japanese). Retrieved 6 October 2022.
- "溝口健二". Kinenote (in Japanese). Retrieved 6 October 2022.
- "溝口健二". Kotobank (in Japanese). Retrieved 6 October 2022.
- "The Tales and Tragedies of Kenji Mizoguchi". Harvard Film Archive. 2014. Retrieved 6 October 2022.
- Jacoby, Alexander (October 2002). "Mizoguchi, Kenji". Senses of Cinema. Retrieved 6 October 2022.
- Jacoby, Alexander (2008). Critical Handbook of Japanese Film Directors: From the Silent Era to the Present Day. Berkeley: Stone Bridge Press. ISBN 978-1-933330-53-2.
- Sharp, Jasper (15 May 2015). "Kenji Mizoguchi: 10 essential films". British Film Institute. Retrieved 6 October 2022.
- Thomson, David (2010). The New Biographical Dictionary of Film (Fifth ed.). p. 674.
- Bogdanovich, Peter. This is Orson Welles (Revised ed.). p. 146.
- Le Fanu, Mark (2005). Mizoguchi and Japan. London: BFI Publishing. ISBN 978-1-84457-057-7.
- Andrew, Dudley; Andrew, Paul (1981). Kenji Mizoguchi: A Guide to References and Resources. Boston: G.K. Hall. ISBN 9780816184699.
- Sato, Tadao (2008). Kenji Mizoguchi and the Art of Japanese Cinema. Bloomsbury. ISBN 9781847882318.
- Phillips, Alastair; Stringer, Julian, eds. (2007). Japanese Cinema: Texts and Contexts. London and New York: Routledge. p. 95. ISBN 9780415328470.
- Thomas, Kevin (6 January 1997). "A Closer Look at a Japanese Master". The Los Angeles Times. Retrieved 23 November 2010.
- "浪華悲歌". Kinenote (in Japanese). Retrieved 1 October 2022.
- "浪華悲歌". Kotobank (in Japanese). Retrieved 2 October 2022.
- Anderson, Joseph L.; Richie, Donald (1959). The Japanese Film – Art & Industry. Rutland, Vermont and Tokyo: Charles E. Tuttle Company.
- "The Best Japanese Film of Every Year – From 1925 to Now". British Film Institute. Retrieved 3 January 2022.
- McDonald, Keiko (Winter 1982). "Form and Function in "Osaka Elegy"". Film Comment. Vol. 6, no. 2. pp. 35–44.
- "Osaka Elegy". Time Out. Retrieved 2 October 2022.
- Rosenbaum, Jonathan. "The Story of the Last Chrysanthemums". Chicago Reader. Chicago. Retrieved 7 October 2022.
- Macpherson, Don. "The Story of the Late Chrysanthemums". Time Out. Retrieved 7 October 2022.
- Dougill, John (2006). Kyoto: A Cultural and Literary History. Signal Books. ISBN 9781904955139.
- Burch, Noël (1979). To the Distant Observer: Form and Meaning in the Japanese Cinema. University of California Press. p. 243. ISBN 9780520038776.
- "Six entretiens autour de Mizoguchi: Kawaguchi Matsutaro". Cahiers du Cinéma. Vol. XXVII. August–September 1965. pp. 5–8.
- Aru eiga-kantoku no shōgai Mizoguchi Kenji no kiroku (Kenji Mizoguchi: The Life of a Film Director) (DVD) (in Japanese). Asmik Ace. 2001.
- Foster, Gwendolyn Audrey (March 2018). "Kinuyo Tanaka's The Eternal Breasts (1955)". Senses of Cinema. Retrieved 8 October 2022.

- Gonzalez-Lopez, Irene (2017). Tanaka Kinuyo: Nation, Stardom and Female Subjectivity. Edinburgh University Press. p. 14. ISBN 978-1-4744-4463-7.
- Freiberg, Freda (March 2003). "Utamaro and his Five Women". Senses of Cinema. Retrieved 2 October 2022.
- McShane, Rod. "My Love Has Been Burning". Time Out. Retrieved 8 October 2022.
- Rivette, Jacques (March 1958). "Mizoguchi vu d'ici". Cahiers du Cinéma. No. 81.
- Sharp, Jasper (2011). Historical Dictionary of Japanese Cinema. Lanham, Maryland: Scarecrow Press. ISBN 9780810857957.
- "Yokihi". Viennale (in German). Retrieved 8 October 2022.
- Jacoby, Alexander (26 August 2006). "Kenji Mizoguchi: The enduring relevance of a master of cinema". The Japan Times Weekly. Retrieved 8 October 2022.
- "大阪物語(1957)". Kinenote (in Japanese). Retrieved 8 October 2022.
- Shindo, Kaneto (27 April 1976). Aru Eiga Kantoku - Mizoguchi Kenji to Nihon Eiga (A film director - Kenji Mizoguchi and the Japanese cinema). Iwanami Shinsho (in Japanese). Vol. 962. Iwanami. ISBN 4-00-414080-3.
- Mellen, Joan (1976). The Waves at Genji's Door: Japan Through Its Cinema. Pantheon Books. p. 250.
- "The 100 Greatest Films of All Time". British Film Institute. Retrieved 8 October 2022.
- "Kinema Junpo Critics' Top 200". MUBI. Retrieved 8 October 2022.
- "Kenji Mizoguchi Will Receive of Retrospective at Moving Image, 5/2-6/8". Broadway World. 11 April 2014. Retrieved 8 October 2022.
- Donald Richie (20 January 1999). The Films of Akira Kurosawa, Third Edition, Expanded and Updated. University of California Press. p. 97. ISBN 978-0-520-22037-9.
- Welles, Orson; Bogdanovich, Peter (1998). This is Orson Welles. Da Capo Press. p. 146.
- "Tarkovsky's Choice". Archived from the original on 2009-07-06. Retrieved 2009-04-13.
- "Martin Scorsese's Top 10 List". The Criterion Collection. 29 January 2014. Retrieved 8 October 2022.
- Cronin, Paul (2019). Werner Herzog: A Guide for the Perplexed. Faber & Faber. ISBN 9780571336067.
- Horton, Andrew (1997). "Angelopoulos, the Continuous Image, and Cinema". The Films of Theo Angelopoulos: A Cinema of Contemplation. Princeton University Press. ISBN 9780691011417.
- Bock, Audie (1978). "Yasujiro Ozu". Japanese Film Directors. Kodansha. pp. 69–98. ISBN 0-87011-304-6.
- Hasumi, Shiguéhiko (1998), Yasujiro Ozu, translated by Hasumi Shiguehiko, Nakamura Ryoji, René de Ceccatty, Paris: Cahiers du cinéma, ISBN 978-2-86642-191-5
- Hasumi, Shiguéhiko (2003). Kantoku Ozu Yasujiro (Director Yasujiro Ozu) (in Japanese) (Enlarged and definitive ed.). Chikuma Shobo. ISBN 4-480-87341-4.
- Inoue, Kazuo (2003). Ozu Yasujirō Zenshū (Collected Works of Ozu Yasujiro (two-volume boxed set)) (in Japanese). Tokyo: Shinshokan. ISBN 4403150012.
- Ozu, Yasujiro (2016), Scritti sul cinema, edited by Franco Picollo and Hiromi Yagi (in Italian), Rome: Donzelli, ISBN 9788868434816
- Rothman, William (2006). Jeffrey Crouse (ed.). "Notes on Ozu's Cinematic Style". Film International (Stanley Cavell special issue ed.). 4 (22): 33–42. doi:10.1386/fiin.4.4.33.
- Sato, Tadao (1997b), Le Cinéma japonais – Tome II, translated by Karine Chesneau, Rose-Marie Makino-Fayolle, Tanaka Chiharu, Paris: Centre Georges Pompidou, ISBN 978-2-85850-930-0
- Shindo, Kaneto (21 July 2004). Shinario Jinsei (A life in scriptwriting). Iwanami Shinsho (in Japanese). Vol. 902. Iwanami. ISBN 4-00-430902-6.
- Torres Hortelano, Lorenzo J., Primavera tardía de Yasujiro Ozu: cine clásico y poética zen, Caja España (León), Obra Social y Cultural, ISBN 978-84-95917-24-9
- Yoshida, Kiju (1998). Ozu's Anti-Cinema. Center for Japanese Studies, University of Michigan. ISBN 978-1-929280-27-8.
- https://www.elespanol.com/el-cultural/cine/20220119/mikio-naruse-gran-joya-oculta-cine-japones/643685665_0.html
- "成瀬巳喜男". Kotobank (in Japanese). Retrieved 9 October 2022.
- "成瀬巳喜男". Kinenote (in Japanese). Retrieved 9 October 2022.
- "成瀬巳喜男". Japanese Movie Database (in Japanese). Retrieved 9 October 2022.
- Richie, Donald (2005). A Hundred Years of Japanese Film (Revised ed.). Tokyo, New York, London: Kodansha International. ISBN 978-4-7700-2995-9.
- "The best Japanese film of every year – from 1925 to now at the British Film Institute website". Retrieved 4 January 2021.
- Jacoby, Alexander (2008). A Critical Handbook of Japanese Film Directors. Berkeley, California: Stone Bridge Press. pp. 268–273. ISBN 978-1-933330-53-2.
- Russell, Catherine (2008). The Cinema of Naruse Mikio: Women and Japanese Modernity. Durham and London: Duke University Press. ISBN 978-0-8223-4290-8.
- Anderson, Joseph L.; Richie, Donald (1959). The Japanese Film – Art & Industry. Rutland, Vermont and Tokyo: Charles E. Tuttle Company.
- Galbraith IV, Stuart (2008). The Toho Studios Story: A History and Complete Filmography. Lanham, Toronto, Plymouth: Scarecrow Press. ISBN 978-0-8108-6004-9.
- Kurosawa, Akira (1983). Something Like an Autobiography. New York: Vintage Books. ISBN 0-394-71439-3.
- "A dose of reality". The Independent. 29 June 2007.
- Toh Hai Leong. "Rediscovering an Asian master". FilmsAsia.
- Fujiwara, Chris (September–October 2005). "Mikio Naruse: The Other Women and The View from the Outside". Film Comment. New York. Retrieved 25 January 2021.

- "Awards for Wife! Be Like a Rose!". Internet Movie Database. Retrieved 25 January 2021.
- "1951 Blue Ribbon Awards" (in Japanese). Archived from the original on 7 February 2009. Retrieved 25 January 2021.
- "1951 Mainichi Film Awards" (in Japanese). Retrieved 25 January 2021.
- "1952 Blue Ribbon Awards" (in Japanese). Archived from the original on 7 February 2009. Retrieved 25 January 2021.
- "1954 Blue Ribbon Awards" (in Japanese). Archived from the original on 7 February 2009. Retrieved 25 January 2021.
- "1955 Mainichi Film Awards" (in Japanese). Retrieved 25 January 2021.
- "Awards for Floating Clouds". Internet Movie Database. Retrieved 25 January 2021.
- Bock, Audie, ed. (1984). Mikio Naruse: A Master of the Japanese cinema. A Retrospective. Chicago: Film Center, School of the Art Institute of Chicago. ISBN 978-0-8655-9067-0.
- Shepard, Richard F. (11 October 1984). "A Retrospective of Films by Naruse". The New York Times. Retrieved 25 January 2021.
- "Mikio Naruse: A Master of the Japanese Cinema" (PDF). New York: Museum of Modern Art. September 1985. Retrieved 26 January 2021.
- Freiberg, Freda (May 2002). "The Materialist Ethic of Mikio Naruse". Senses of Cinema. Retrieved 25 January 2021.
- "Japanese Movies All Time Best 200 (Kinejun Readers)". mubi.com. Retrieved 25 January 2021.
- "Kinema Junpo Critics' Top 200". MUBI. Retrieved 8 October 2022.
- "浜松が生んだ天才と呼ばれた映画人: 映画監督木下惠介生誕 100 年 (Un cineasta nacido en Hamamatsu llamado genio: el director de cine Keisuke Kinoshita nació hace 100 años)" (en japonés). Sitio web de la ciudad de Hamamatsu. Diciembre de 2012. Archivado desdeel originalel 9 de junio de 2013. Consultado el 24 de enero de 2021.
- Ronald Bergan "Un ojo satírico sobre Japón: Keisuke Kinoshita",The Guardian, 5 de enero de 1999.
- Jacoby, Alexander (2008). Un manual crítico de directores de cine japoneses. Prensa Puente de Piedra. págs. 111–113. ISBN 9781933330532.
- Wakeman, Juan (1987). Directores de cine del mundo: Volumen uno 1890–1945. Nueva York: HW Wilson. pag. 542. ISBN 978-0824207571.
- Wakeman, Juan (1987). Directores de cine del mundo: Volumen uno 1890–1945. Nueva York: HW Wilson. pag. 543. ISBN 978-0824207571.
- Freund, Felipe (2005). Teatro Oriental: Drama, Ópera, Danza y Títeres en el Lejano Oriente. Londres: Peter Owen. pag. 731. ISBN 978-0-7206-1208-0.
- Richie, Donald (2005). Cien años de cine japonés (edición revisada). Tokio, Nueva York, Londres: Kodansha International. pag. 93. ISBN 978-4-7700-2995-9.
- Koresky, Michael (16 de diciembre de 2014). "Eclipse Serie 41: Kinoshita y la Segunda Guerra Mundial". La colección Criterio. Consultado el 24 de enero de 2021.
- "La mejor película japonesa de cada año: desde 1925 hasta ahora". Instituto Británico de Cine. Consultado el 20 de enero de 2021.
- Hipkins, Daniela; Llanura, Gill, eds. (2007). Cuentos desgarrados por la guerra: literatura, cine y género después de la Segunda Guerra Mundial. Berna: Peter Lang. pag. 129. ISBN 978-3-03-910552-6.
- Hirano, Kyoko (1992). El Sr. Smith va a Tokio: cine japonés bajo la ocupación estadounidense, 1945–1952. Washington y Londres: Smithsonian Institution Press. ISBN 1-56098-157-1.
- Anderson, Joseph L.; Richie, Donald (1959). El cine japonés: arte e industria. Rutland, Vermont y Tokio: Charles E. Tuttle Company. págs. 372–376.
- "Entrada para Carmen Comes Home en sensesofcinema.com". Consultado el 29 de diciembre de 2020.
- Anderson, José L.; Richie, Donald (1959). El cine japonés: arte e industria. Rutland, Vermont y Tokio: Charles E. Tuttle Company. págs. 233–234.
- "第 4 回木下恵介記念はままつ映画祭 2005 (El cuarto festival de cine Keisuke Kinoshita Memorial Hamamatsu 2005)" (en japonés). Festival de Cine de Hamamatsu. Consultado el 24 de enero de 2021.
- Anderson, José L.; Richie, Donald (1959). El cine japonés: arte e industria. Rutland, Vermont y Tokio: Charles E. Tuttle Company. pag. 292.
- Richie, Donald (2005). Cien años de cine japonés (edición revisada). Tokio, Nueva York, Londres: Kodansha International. pag. 143. ISBN 978-4-7700-2995-9.
- "Keisuke Kinoshita: grandes alegrías, pequeñas penas". Canal Criterio. Consultado el 22 de enero de 2021.
- Hawkins, Robert H (17 de septiembre de 1958). "Cosecha anual de controversias de Venecia; Prensa dividida sobre el tema 'Moralidad cinematográfica'". variedad _ pag. 10 _
- Richie, Donald (2005). Cien años de cine japonés(edición revisada). Tokio, Nueva York, Londres: Kodansha International. pag. 144.ISBN 978-4-7700-2995-9.
- Anderson, José L.; Richie, Donald (1982). El cine japonés: arte e industria (edición ampliada). Princeton: Prensa de la Universidad de Princeton. pag. 460. ISBN 0-691-05351-0.
- "Filmografía de Keisuke Kinoshita". Base de datos de películas japonesas. Consultado el 24 de enero de 2021.
- Anderson, José L.; Richie, Donald (1959). El cine japonés: arte e industria. Rutland, Vermont y Tokio: Charles E. Tuttle Company. pag. 383.
- Shirasaki Yoshio (2008). Shinario Rokugatsugo Bessatsu Kyakuhonka Shirasaki Yoshio no Sekai "¡Kaita! ¡Tonda! ¡Asonda!"Shinario sakka kyokai. ASIN B003VIQBOW.
- Ishihara Ikuko, "Isai no hito: Kinoshita Keisuke, yowai otokotachi no utsukushisa o chushin ni"
- "El director de cine Keisuke Kinoshita muere a los 86 años". Tiempos de Japón. 30 de diciembre de 1998. Consultado el 22 de enero de 2021.

- Richie, Donald (1971). Cine japonés: estilo cinematográfico y carácter nacional. Garden City: Libros de anclaje. págs. 97–100.
- Bock, Audie (1 de mayo de 1985). Directores de cine japoneses. Tokio: Kodansha International. pag. 191. ISBN 9780870117145. OCLC 12250480.
- Richie, Donald (2005). Cien años de cine japonés (edición revisada). Tokio, Nueva York, Londres: Kodansha International. pag. 142. ISBN 978-4-7700-2995-9.
- Weiler, AH (20 de junio de 1961). "Tomado de la leyenda japonesa: la balada de Narayama es estilizada y ocasionalmente gráfica". El New York Times. Consultado el 5 de marzo de 2013.
- Richie, Donald (2005). Cien años de cine japonés (edición revisada). Tokio, Nueva York, Londres: Kodansha International. pag. 145. ISBN 978-4-7700-2995-9.
- Kirkup, James (15 de octubre de 1996). "Masaki Kobayashi: Obituario". El Independiente. Londres.
- Hashimoto, Shinobu (2015). Cinemática compuesta: Akira Kurosawa y yo. Vertical, Inc.ISBN 9781939130587.
- Richie, Donald (2005). Cien años de cine japonés (edición revisada). Tokio, Nueva York, Londres: Kodansha International. pag. 146. ISBN 978-4-7700-2995-9.
- "100 años de cine japonés en línea en el sitio de BFI". Consultado el 29 de diciembre de 2020.
- "宮崎駿、アニメ監督初の文化功労者に選ばれ自戒". Cine hoy. Consultado el 19 de enero de 2021.
- "Premios Blue Ribbon de 1998 (consignados en febrero de 1999)" (en japonés). Archivado desde el original el 7 de febrero de 2009. Consultado el 23 de enero de 2021.
- "53rd Mainichi Film Awards" (en japonés). Consultado el 23 de enero de 2021.
- "Museo conmemorativo de Keisuke Kinoshita". Sitio web de la ciudad de Hamamatsu. Consultado el 24 de enero de 2021.
- "Las películas de Keisuke Kinoshita". Cine en el Lincoln Center. Consultado el 24 de enero de 2021.
- "Programa 2013: Foro". Berlinale. Consultado el 24 de enero de 2021.
- "Premios a la Mañana para la Familia Osone ". Base de datos de películas de Internet. Consultado el 25 de enero de 2021.
- "Premios de cine Mainichi de 1951" (en japonés). Consultado el 23 de enero de 2021.
- "Premios Blue Ribbon de 1953" (en japonés). Archivado desde el original el 7 de febrero de 2009. Consultado el 23 de enero de 2021.
- "Premios cinematográficos Mainichi de 1953" (en japonés). Consultado el 23 de enero de 2021.
- "Premios Blue Ribbon de 1954"(en japonés). Archivado desdeel originalel 7 de febrero de 2009. Consultado el 23 de enero de 2021.
- "1954 Mainichi Film Awards"(en japonés). Consultado el 23 de enero de 2021.
- "Premios a los Veinticuatro Ojos ". Base de datos de películas de Internet. Consultado el 23 de enero de 2021.
- "Películas japonesas de todos los tiempos, las 200 mejores (lectores de Kinejun)". mubi.com. Consultado el 23 de enero de 2021.
- "Premios por La rosa en su brazo ". Base de datos de películas de Internet. Consultado el 23 de enero de 2021.
- "Premios cinematográficos Mainichi de 1958" (en japonés). Consultado el 23 de enero de 2021.
- "Premios por La balada de Narayama ". Base de datos de películas de Internet. Consultado el 23 de enero de 2021.
- "Nominados y ganadores de los 34.os premios de la Academia (1962)". oscar.org. Consultado el 29 de octubre de 2011.
- "Nihon eiga kantoku kyōkai nenpyō" (en japonés). Nihon eiga kantoku kyōkai. Archivado desde el original el 26 de julio de 2010. Consultado el 17 de agosto de 2010.
- "立命館大学映像学部 | 最新ニュース". Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2012. Consultado el 9 de febrero de 2010.
- "14 ° Festival Internacional de Cine de Moscú (1985)". MIFF. Archivado desde el original el 16 de marzo de 2013. Consultado el 9 de febrero de 2013.
- "Sitio web de Berlinale". Consultado el 22 de febrero de 2010.
- "キネマの神様". eiga.com. Consultado el 28 de abril de 2021.
- "山田洋次監督の新作、主演は吉永小百合＆大泉洋！『こんにちは、母さん』来年 9 月公開". Cine hoy. Consultado el 3 de octubre de 2022.
- "宮崎駿、アニメ監督初の文化功労者に選ばれ自戒". Cine hoy. Consultado el 19 de enero de 2021.
- Ramenparados. Yoji Yamada: https://ramenparados.com/persona/yoji-yamada-2/
- José Luis Panero. 'VERANO DE UNA FAMILIA DE TOKIO': OTRA LECCIÓN SOBRE EL AMOR DE YOJI YAMADA': https://www.cope.es/blogs/palomitas-de-maiz/2018/04/06/critica-verano-de-una-familia-de-tokio-yoji-yamada/
- Jorge Endrino. Kinji Fukasaku: http://www.asiateca.net/2007/03/07/kinji-fukasaku/
- "Película en 1966 | Premios BAFTA". premios.bafta.org. Consultado el 24 de marzo de 2020.
- "KAGI. Festival de Cannes. Consultado el 24 de marzo de 2020.
- Ichikawa Kon Film Book(en japonés). Nihon Eiga Senmon Channeru. marzo de 2012.
- Richie, Donald. "Los varios lados de Kon Ichikawa". en Quandt (2001), pág. 53.
- "Musume Dojoji". IMDb.
- Quandt, James, ed. (2001), Kon Ichikawa, Toronto: Cinematheque Ontario, pág. 35, ISBN 0-9682969-3-9
- Findling, John E.; Pelle, Kimberly D. (2004). Enciclopedia del Movimiento Olímpico Moderno. Westport: Greenwood Press. pag. 172.
- Quandt (2001), pág. 40
- "29º Festival Internacional de Cine de Moscú (2007)". MIFF. Archivado desde el original el 21 de abril de 2013. Consultado el 31 de mayo de 2013.
- Compilado de Kyodo Associated Press (febrero de 2008). "Muere el director Ichikawa, a los 92 años". El Tiempo de Japón. Consultado el 9 de julio de 2008.

- Phillips, Alastair y Julian Stringer (2007). Cine Japonés: Textos y Contextos. Londres: Taylor & Francis. pag. 1. ISBN 9781134334223. Consultado el 27 de noviembre de 2020.
- "大監督による代表的７作品の貴重な資料を展示「市川崑記念室」". ZAKZAK (en japonés). Consultado el 27 de julio de 2019.
- Gerow, Aarón. "Sala conmemorativa de Ichikawa Kon". tangemanía. Consultado el 27 de julio de 2019.
- Criterion. Entrevista a Nagisa Oshima, por Michael Henry: https://www.criterion.com/current/posts/1107-empire-of-passion-interview-with-nagisa-oshima
- EFE. 'Muere Nagisa Oshima, director de 'El imperio de los sentidos', a los 80 años ': https://www.rtve.es/noticias/20130115/muere-nagisa-oshima-director-imperio-sentidos-80-anos/601449.shtml
- Jacoby, Alexander. "Tomu Uchida". Senses of Cinema. Retrieved 25 January 2012.
- Meiresonne, Bastian. "Le Mont Fuji et la lance ensanglantée". Eiga Go Go. Retrieved 25 January 2012.
- Watts, Craig. "Blood Spear, Mt. Fuji: Uchida Tomu's Conflicted Comeback from Manchuria". Bright Lights Film Journal. Archived from the original on 14 July 2009. Retrieved 25 January 2012.
- Sharp, Jasper. "The Outsiders". Midnight Eye. Retrieved 25 January 2012.
- Meiresonne, Bastian. "Meurtre à Yoshiwara". Eiga Go Go. Retrieved 26 January 2012.
- Meiresonne, Bastian. "Détroit de la faim". Eiga Go Go. Retrieved 26 January 2012.
- Bennett, Bruce (11 April 2008). "The Forgotten Master". The Sun. Retrieved 26 January 2012.
- Asch, Mark (26 March 2008). "Discovering a Japanese Master". The L Magazine. Retrieved 26 January 2012.
- "Three Films by Hiroshi Teshigahara". The Criterion Collection. Retrieved 2019-07-20.
- Bergan, Ronald (2001-04-26). "Obituary: Hiroshi Teshigahara". The Guardian. ISSN 0261-3077. Retrieved 2019-07-20.
- "Hiroshi Teshigahara's Multimedia Tradition". Retrieved 2019-07-20.
- "The 37th Academy Awards (1965) Nominees and Winners". oscars.org. Retrieved 2011-11-05.
- "Festival de Cannes: Woman in the Dunes". festival-cannes.com. Retrieved 2009-02-28.
- "Teshigahara, Hiroshi – Senses of Cinema".
- Hiroshi Teshigahara. New York, NY: Sixty Five Thompson Street. 1990. ISBN 0-9623024-2-2.
- "The Iemotos： Hiroshi".
- (in Japanese) http://www.jmdb.ne.jp/person/p0285850.htm accessed 19 May 2009.
- "Hiroshi Teshigahara Filmography (1953 - Present)". Archived from the original on 2018-11-11. Retrieved 2009-05-19.
- (in Japanese) 勅使河原宏　映画作品リスト (1953 - 現在) Archived 2011-07-18 at the Wayback Machine
- Ruben Redondo. 'The Pitfall (Hiroshi Teshigahara)': https://www.cinemaldito.com/the-pitfall-hiroshi-teshigahara/
- Kirkup, James (October 15, 1996). "Masaki Kobayashi: Obituary". The Independent. London.
- Andrea Grunert. "Kobayashi, Masaki – Senses of Cinema". Retrieved April 17, 2022.
- Wakeman, John, ed. (1988). World film directors. New York: H.W. Wilson. p. 527. ISBN 0-8242-0763-7. OCLC 778946190.
- Kuramoto, Sō; 倉本聰 (2002). Gusha no tabi (Shohan ed.). Rironsha. p. 137. ISBN 4-652-07709-2. OCLC 51299958.
- Sharpe, Jasper (2011). Historical Dictionary of Japanese Cinema. Scarecrow Press. pp. 240–242. ISBN 978-0-8108-7541-8.
- "Harakiri: Kobayashi and History – From the Current – The Criterion Collection". Criterion.com. Retrieved January 19, 2013.
- Bock, Audie (1985). Japanese film directors. Kodansha International. p. 248. ISBN 978-0-87011-714-5. OCLC 1015968920.
- "Festival de Cannes: Kwaidan". festival-cannes.com. Retrieved March 4, 2009.
- "The 38th Academy Awards (1966) Nominees and Winners". oscars.org. Retrieved November 6, 2011.
- Hashimoto, Shinobu (2015). Compound Cinematics: Akira Kurosawa and I. Vertical, Inc. ISBN 9781939130587.
- "Berlinale 1969: Juries". berlinale.de. Retrieved March 6, 2010.
- Tatsuya Masuto. Cinema classics: https://www.cinemaclassics.jp/kobayashi_masaki/kobayashi_100th/works1.html
- Kim, Nelson (julio de 2013). "Shohei Imamura". Sentidos del cine(27): 3–10. Consultado el 18 de julio de 2015.
- Jacoby, Alexander (2008). Manual crítico de directores de cine japoneses: desde la era silenciosa hasta la actualidad. Berkeley: Prensa de puente de piedra. págs. 65–68. ISBN 978-1-933330-53-2.
- Nigel Kendall (14 de marzo de 2002). "Todo lo que necesitas es sexo. El director japonés Shohei Imamura le cuenta a Nigel Kendall el secreto de la vida". El Guardián. Consultado el 3 de agosto de 2021.
- Tessier, Max (1999). "Entrevista de Shohei Imamura". En Quandt, James (ed.). Shohei Imamura. Grupo del Festival Internacional de Cine de Toronto. pag. 58.
- Richie, Donald (2005). Cien años de cine japonés(edición revisada). Tokio, Nueva York, Londres: Kodansha International. págs. 183–191. ISBN 978-4-7700-2995-9.
- Imamura, Shohei (1991). Sayonara dake ga jinsei da: eiga kantoku Kawashima Yūzō no shōgai. Tokio: Nōberu Shobō. OCLC 37241487.
- Rosenbaum, Jonathan. "Deseo robado". Lector de Chicago. Consultado el 4 de agosto de 2021.
- Kehr, Dave (1999). "El último sol naciente". En Quandt, James (ed.). Shohei Imamura. Grupo del Festival Internacional de Cine de Toronto. págs. 71–73.
- "Luces de la noche, mi segundo hermano". Archivo de Cine de Harvard.
- Berra, John (5 de julio de 2011). "Cerdos y acorazados". www.electricsheepmagazine.co.uk. Oveja eléctrica. Consultado el 15 de julio de 2015.
- Conversaciones entre Shohei Imamura y el crítico Tadao Sato sobre La mujer insecto e Intenciones de asesinato, en: Pigs, Pimps, & Prostitutes: 3 Films de Shohei Imamura (DVD). La colección Criterio. 2009.

- Sklar, Roberto (2002). Cine: una historia internacional del medio (2ª ed.). Nueva York: Prentice Hall. pag. 365. ISBN 978-0-130340498.
- Keirstead, Thomas; Lynch, Deidre (1995). "Eijanaika: modernización japonesa y el carnaval del tiempo". En Rosenstone, Robert A. (ed.). Revisando la historia: el cine y la construcción de un nuevo pasado. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press. pag. 226.
- "今村昌平 TV ドキュメンタリー傑作集 (Colección de obras maestras documentales de Shohei Imamura TV)". Centro de Arte de Kawasaki(en japonés). Consultado el 30 de julio de 2021.
- "今村昌平 (Imamura Shōhei)" (en japonés). Base de datos de películas japonesas. Consultado el 3 de julio de 2008.
- Botti, Salvatore (29 de octubre de 1999). "Cerdos, proxenetas y pornógrafos. Serie de cine libre de Austin Film Society: Shohei Imamura". Archivado desde el original el 10 de mayo de 2006. Consultado el 1 de junio de 2006.
- "Japón moderno - Japonés famoso - Imamura Shohei". Japan-zone.com. 16 de noviembre de 2006. Consultado el 31 de diciembre de 2012.
- 歴史と沿革(Historia y desarrollo) (en japonés). Academia Japonesa de la Imagen en Movimiento. Archivado desde el original el 28 de diciembre de 2012. Consultado el 31 de diciembre de 2012.
- "Catálogo | Serie Los Maestros del Cine". Eurekavideo.co.uk. Consultado el 31 de diciembre de 2012.
- https://charlesmatthews.blogspot.com/2018/02/pigs-and-battleships-shohei-imamura-1961.html
- Jorge Endrino. Shohei Imamura: http://www.asiateca.net/2017/08/18/shohei-imamura/
- Kim, Nelson (July 2013). "Shohei Imamura". Senses of Cinema (27): 3–10. Retrieved 18 July 2015.
- Jacoby, Alexander (2008). Critical Handbook of Japanese Film Directors: From the Silent Era to the Present Day. Berkeley: Stone Bridge Press. pp. 65–68. ISBN 978-1-933330-53-2.
- Nigel Kendall (14 March 2002). "All you need is sex. Japanese director Shohei Imamura tells Nigel Kendall the secret of life". The Guardian. Retrieved 3 August 2021.
- Tessier, Max (1999). "Shohei Imamura interview". In Quandt, James (ed.). Shohei Imamura. Toronto International Film Festival Group. p. 58.
- Richie, Donald (2005). A Hundred Years of Japanese Film (Revised ed.). Tokyo, New York, London: Kodansha International. pp. 183–191. ISBN 978-4-7700-2995-9.
- Imamura, Shōhei (1991). Sayonara dake ga jinsei da: eiga kantoku Kawashima Yūzō no shōgai. Tokyo: Nōberu Shobō. OCLC 37241487.
- Rosenbaum, Jonathan. "Stolen Desire". Chicago Reader. Retrieved 4 August 2021.
- Kehr, Dave (1999). "The Last Rising Sun". In Quandt, James (ed.). Shohei Imamura. Toronto International Film Festival Group. pp. 71–73.
- "Lights of Night, My Second Brother". Harvard Film Archive.
- Berra, John (5 July 2011). "Pigs and Battleships". www.electricsheepmagazine.co.uk. Electric Sheep. Retrieved 15 July 2015.
- Conversations between Shohei Imamura and critic Tadao Sato about The Insect Woman and Intentions of Murder, in: Pigs, Pimps, & Prostitutes: 3 Films by Shohei Imamura (DVD). The Criterion Collection. 2009.
- Sklar, Robert (2002). Film: An International History of the Medium (2nd ed.). New York: Prentice Hall. p. 365. ISBN 978-0-130340498.
- Keirstead, Thomas; Lynch, Deidre (1995). "Eijanaika: Japanese Modernization and the Carnival of Time". In Rosenstone, Robert A. (ed.). Revisioning History: Film and the Construction of a New Past. Princeton, NJ: Princeton University Press. p. 226.
- "今村昌平 TV ドキュメンタリー傑作集 (Shohei Imamura TV documentary masterpiece collection)". Kawasaki Art Center (in Japanese). Retrieved 30 July 2021.
- "今村昌平 (Imamura Shōhei)" (in Japanese). Japanese Movie Database. Retrieved 3 July 2008.
- Botti, Salvatore (29 October 1999). "Pigs, Pimps, and Pornographers. Austin Film Society Free Cinema Series: Shohei Imamura". Archived from the original on 10 May 2006. Retrieved 1 June 2006.
- "Modern Japan - Famous Japanese - Imamura Shohei". Japan-zone.com. 16 November 2006. Retrieved 31 December 2012.
- 歴史と沿革(History and Development) (in Japanese). Japan Academy of the Moving Image. Archived from the original on 28 December 2012. Retrieved 31 December 2012.
- "Catalogue | The Masters of Cinema Series". Eurekavideo.co.uk. Retrieved 31 December 2012.
- Smith, Harrison (April 8, 2018). "Isao Takahata, poignant Japanese director who co-founded Studio Ghibli, dies at 82". The Washington Post. Archived from the original on April 9, 2018. Retrieved April 9, 2018.
- Slotnik, Daniel E. (April 7, 2018). "Isao Takahata, Leader in Japanese Animation, Dies at 82". The New York Times. p. B7. Archived from the original on April 12, 2018. Retrieved April 16, 2018.
- 〈特集〉高畑勲とその時代～『かぐや姫』を迎え撃つために～(2013.11.16) (in Japanese). Kyoto University Press. November 16, 2013. Archived from the original on April 8, 2018. Retrieved April 9, 2018.
- "Asajiro Takahata". MyHeritage.
- Blair, Gavin (April 5, 2018). "Studio Ghibli Co-Founder Isao Takahata Dies at 82". The Hollywood Reporter. Archived from the original on April 6, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- "Studio Ghibli film director Takahata reflected on war experience in 'Grave of the Fireflies'". Mainichi Shimbun. June 17, 2015. Archived from the original on June 17, 2015. Retrieved June 17, 2015.
- Sobczynski, Peter (April 5, 2018). ""Why Do Fireflies Have To Die So Soon?": A Tribute To Isao Takahata, 1935-2018". RogerEbert.com. Archived from the original on April 6, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- Anderson, Kyle (January 9, 2016). "Takahata Textbook: The Great Adventure Of Horus, Prince Of The Sun". The Nerdist. Archived from the original on April 7, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- Lambie, Ryan (March 20, 2015). "Isao Takahata's contribution to Studio Ghibli". Den of Geek. Archived from the original on March 23, 2018. Retrieved April 6, 2018.

- Lambie, Ryan (January 5, 2018). "Hayao Miyazaki's Path to Studio Ghibli". Den of Geek. Archived from the original on April 7, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- Anderson, Kyle (April 24, 2015). "Sketches For Hayao Miyazaki's Cancelled Pippi Longstocking Anime". The Nerdist. Archived from the original on April 7, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- Hughes, William (April 5, 2018). "R.I.P. Isao Takahata, co-founder of Studio Ghibli and director of Grave Of The Fireflies". The A.V. Club. Archived from the original on April 6, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- Cavna, Michael (April 5, 2018). "RIP: How Isao Takahata's haunting war masterpiece changed animation". The Washington Post. Archived from the original on April 6, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- Kamen, Matt (March 19, 2015). "Studio Ghibli's Isao Takahata on animating his final film". Wired UK. Archived from the original on April 7, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- "Studio Ghibli co-founder Isao Takahata dies at 82". BBC. April 6, 2018. Archived from the original on April 6, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- "Studio Ghibli Co-Produced Film The Red Turtle Opens Next September". Anime News Network. December 11, 2015. Archived from the original on December 13, 2015. Retrieved December 12, 2015.
- Collins, Robbie (May 26, 2017). "The Red Turtle: how a Japanese animated classic was made in a North London shed". The Telegraph. Archived from the original on April 7, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- "高畑勲氏が死去…昨年夏頃に体調崩し入退院を繰り返す（サンケイスポーツ） - Yahoo!ニュース". Yahoo!ニュース (in Japanese). Archived from the original on April 5, 2018. Retrieved April 5, 2018.
- Meixler, Eli (April 5, 2018). "Isao Takahata, Co-Founder of Japan's Studio Ghibli, Has Died". Time. Archived from the original on April 7, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- 高畑勲さん「お別れ会」宮崎駿監督は声を詰まらせながら、亡き盟友を偲んだ（追悼文全文）. HuffPost Japan (in Japanese). May 15, 2018. Archived from the original on May 15, 2018. Retrieved May 15, 2018.
- Peters, Megan (May 15, 2018). "Hayao Miyazaki Releases First Statement About Isao Takahata's Death". Comicbook.com. Archived from the original on May 15, 2018. Retrieved May 15, 2018.
- Ōtsuka Yasuo no Ugokasu Yorokobi DVD. Studio Ghibli. 2004.
- "Bring Me Beauty". Little White Lies (12: The Tales from Earthsea Issue). 2007.
- De Schrijver, Benjamin (March 10, 2006). "Notes Isao Takahata lectures – Anima 2006". benjaminds.blogspot.com. Archived from the original on July 16, 2007. Retrieved October 26, 2015.
- Clements, Jonathan; McCarthy, Helen (2015). The Anime Encyclopedia, 3rd Revised Edition: A Century of Japanese Animation. Stone Bridge Press. ISBN 978-1611729092.
- "Isao Takahata's contribution to Studio Ghibli". Archived from the original on August 7, 2017. Retrieved August 6, 2017.
- Collin, Robbie (August 4, 2014). "Goodbye Studio Ghibli, your genius will endure". Archived from the original on April 9, 2018. Retrieved April 5, 2018 – via www.telegraph.co.uk.
- Byford, Sam (November 28, 2014). "'The Kingdom of Dreams and Madness' reveals the tortured genius of Studio Ghibli". The Verge. Archived from the original on September 7, 2018. Retrieved April 6, 2018.
- Farenheit Magazine. ‘En memoria de Isao Takahata, creador de 'Heidi' y los estudios Ghibli’: https://fahrenheitmagazine.com/arte/cine/en-memoria-de-isao-takahata-creador-de-heidi-y-los-estudios-ghibli
- Alberto Quintanilla. ‘Las 14 obras que hicieron a Takahata inmortal’: https://es.ign.com/isao-takahata/131555/feature/las-14-obras-que-hicieron-a-takahata-inmortal
- Reelsofcinema. ‘Recuerdos del ayer (Isao Takahata, 1991)’: https://reelsofcinema.com/critica-recuerdos-del-ayer/
- "是枝裕和監督の妻（嫁）や娘は？新作・次回作も調査！学歴は早稲田？" (in Japanese).
- "2013 Official Selection". Festival de Cannes. 19 April 2013. Retrieved 19 April 2013.
- Debruge, Peter (19 May 2018). "Japanese Director Hirokazu Kore-eda's 'Shoplifters' Wins Palme d'Or at Cannes". Variety. Retrieved 19 May 2018.
- "是枝裕和氏　なぜ「後に残された人」の悲しみだけを撮るのか". News Post Seven. 13 September 2015. Retrieved 13 January 2023.
- 楊, 惠君; 謝, 璇. "專訪是枝裕和：我期待有一天，拍出屬於自己的《悲情城市》". The Reporter. Retrieved 8 February 2021. 祖父母因為同姓氏無法在日本結婚，當年從奄美大島「私奔」到高雄後生下他父親，身為「灣生」後代的是枝裕和，卻是在侯孝賢的電影裡取得與父親成長的連結，視台灣如另一個故鄉。
- Frater, Patrick (3 November 2020). "Koreeda Hirokazu and Huang Xi Share a Hou Hsiao-hsien Moment". Variety. Retrieved 16 December 2020.
- "是枝裕和監督". Location Japan (in Japanese). Retrieved 4 February 2021.
- "Hirokazu Kore-eda: 'They compare me to Ozu. But I'm more like Ken Loach'". TheGuardian.com. 21 May 2015.
- "40 年も続く卒業後の社会人生活だからこそ、"好き"を"仕事"にしたい!!". DAIGAKU SHINBUN. 10 May 2016. Retrieved 13 January 2023.
- Gerow, Aaron. "Documentarists of Japan #12: Koreeda Hirokazu". Yamagata International Documentary Film Festival. Retrieved 11 May 2020.
- "Venice Film Festival 1995". mubi.com. Retrieved 5 February 2021.
- "Buenos Aires International Film Festival". festagent.com. Retrieved 5 February 2021.
- "After Life (1998) awards & festivals on MUBI". mubi.com. Retrieved 5 February 2021.

- Tokyoguy (3 February 2005). "Rie Takes Blue Ribbon". japan-zone.com. Japan Zone. Retrieved 5 February 2021.
- Coonan, Clifford (23 March 2009). "Japan shines at Asian Film Awards". Variety. Retrieved 5 February 2021.... Hirokazu Kore-eda nabbed the director honor for "Still Walking."
- "Still Walking (2008) awards & festivals on MUBI". mubi.com. Retrieved 5 February 2021.
- "Cannes Film Festival: Awards 2013". Cannes. 26 May 2013. Retrieved 26 May 2013.
- "Cannes: 'Blue Is the Warmest Color' Wins Fipresci Prize". Variety. 26 May 2013. Retrieved 27 February 2018.
- Tomlin, Raymond (12 October 2013). "VIFF 2013: Award Winners Announced for 2013 Film Festival". www.vanramblings.com. Van Ramblings.
- "2015 Official Selection". Festival de Cannes. Archived from the original on 18 April 2015.
- Lee, Maggie (21 May 2016). "Cannes Film Review: 'After the Storm'". Variety. Retrieved 30 December 2017.
- 「海街 diary」が 5 冠、「お盆の弟」が 4 冠 (in Japanese). Nikkan Sports News. Archived from the original on 6 December 2015. Retrieved 5 December 2015.
- "Venice Competition Includes Films From George Clooney, Guillermo del Toro, Darren Aronofsky". The Hollywood Reporter. Retrieved 25 May 2018.
- Dove, Steve (22 January 2019). "Foreign Language Film Oscar 2019 Nominees Include Roman, Cold War & More". oscar.go.com. Retrieved 5 February 2021.
- "66th San Sebastian Film Festival 2018 Awards". sansebastianfestival.com. 29 September 2018. Retrieved 5 February 2021.
- Wiseman, Andreas (16 July 2018). "Juliette Binoche, Ethan Hawke & Catherine Deneuve To Star In 'The Truth' Palme d'Or Winner Hirokazu Kore-eda". Deadline. Retrieved 5 February 2021.
- "Song Kang-ho to Follow 'Parasite' with Hirokazu Kore-eda's Korean Movie Debut — First Details". 26 August 2020.
- Noh, Jean. "Japan's Gaga buys Hirokazu Kore-eda's 'Broker' ahead of Cannes debut (exclusive)". Screen. Retrieved 20 May 2022.
- Mateo, Alex (6 January 2022). "Maiko-san Chi no Makanai-san Manga Gets Live-Action Drama on Netflix". Anime News Network. Retrieved 6 January 2022.
- "The Films of Hirokazu Koreeda". Harvard Film Archive. 25 February 2005. Archived from the original on 12 January 2018. Retrieved 24 February 2011.
- Interview with Hirokazu Kore-eda, MUBI.com; accessed 27 February 2018.
- "「ゴーイングマイホーム」は是枝監督、人生の総括両親の死が作品に与えた影響明かす". Cinema Today. 4 March 2013. Retrieved 7 January 2022.
- "広島出身・綾瀬はるか、戦後特番で遺族手記を朗読是枝監督と再タッグ". Oricon. Retrieved 6 June 2022.
- "WOWOW ドラマ「有村架純の撮休」に柳楽優弥、満島真之介、伊藤沙莉ら豪華キャスト集結". Eiga. 28 January 2020. Retrieved 7 January 2022.
- "「舞妓さんちのまかないさん」Netflix でドラマ化！監督は是枝裕和、森七菜＆出口夏希の W 主演". Natalie. 7 January 2022. Retrieved 7 January 2022.
- Pineda, Rafael Antonio (22 February 2017). "Director Seijun Suzuki Passes Away at 93". Anime News Network. Retrieved 26 February 2021.
- Lim, Dennis (22 February 2017). "Seijun Suzuki, Director Who Inspired Tarantino and Jarmusch, Dies at 93". The New York Times. ISSN 0362-4331. Retrieved 1 January 2018.
- Rayns, Tony (1994). "Biography". Branded to Thrill: The Delirious Cinema of Suzuki Seijun. Institute of Contemporary Arts. p. 46. ISBN 0-905263-44-8.
- Suzuki, Seijun (January 1991). "Biografie van Suzuki Seijun—Biography of Suzuki Seijun". De woestijn onder de kersenbloesem—The Desert under the Cherry Blossoms. Uitgeverij Uniepers Abcoude. pp. 80–82. ISBN 90-6825-090-6.
- Suzuki, Seijun (January 1991). "Mijn werk—My Work". De woestijn onder de kersenbloesem—The Desert under the Cherry Blossoms. Uitgeverij Uniepers Abcoude. pp. 27–31. ISBN 90-6825-090-6.
- Chute, David (1994). "Branded to Thrill". Branded to Thrill: The Delirious Cinema of Suzuki Seijun. Institute of Contemporary Arts. pp. 11–17. ISBN 0-905263-44-8.
- Buruma, Ian (1994). "The Eccentric Imagination of a Genre Film-maker". Branded to Thrill: The Delirious Cinema of Suzuki Seijun. Institute of Contemporary Arts. pp. 19–23. ISBN 0-905263-44-8.
- Suzuki, Seijun (January 1991). "De tijger en de koerier—The Tiger and the Messenger (interview by Koichi Yamada, Tetsuo Iijima, Aoi Ichiro and Takenobu Watanabe)". De woestijn onder de kersenbloesem—The Desert under the Cherry Blossoms. Uitgeverij Uniepers Abcoude. pp. 62–66. ISBN 90-6825-090-6.
- D., Chris (2005). Outlaw Masters of Japanese Film. I.B. Tauris. pp. 228–229. ISBN 1-84511-086-2.
- Firsching, Robert. "Minato No Kanpai: Shori o Wagate Ni Plot Synopsis". All Media Guide. Retrieved 12 December 2006.
- Weisser, Thomas. "The Films of Seijun Suzuki: A Complete Filmography with Commentary". 45. Caliber Samurai. Retrieved 20 December 2006.
- Rayns, Tony (1994). "The Kyoka Factor: The Delights of Suzuki Seijun". Branded to Thrill: The Delirious Cinema of Suzuki Seijun. Institute of Contemporary Arts. pp. 5–9. ISBN 0-905263-44-8.
- Sato, Tadao. "Sato on Suzuki". The Films of Seijun Suzuki. Pacific Film Archive. pp. 4–7. Retrieved 16 December 2006.
- D., Chris (2005). Outlaw Masters of Japanese Film. I.B. Tauris. pp. 136–149. ISBN 1-84511-086-2.
- Suzuki, Seijun (January 1991). "In de tijd van Kanto Mushuku—The Days of Kanto Mushuku". De woestijn onder de kersenbloesem—The Desert under the Cherry Blossoms. Uitgeverij Uniepers Abcoude. pp. 33–40. ISBN 90-6825-090-6.

- Suzuki, Seijun (1994). "Suzuki on Suzuki". Branded to Thrill: The Delirious Cinema of Suzuki Seijun. Institute of Contemporary Arts. pp. 25–29. ISBN 0-905263-44-8.
- Rayns, Tony (1994). "1965: One Generation of Tattoos". Branded to Thrill: The Delirious Cinema of Suzuki Seijun. Institute of Contemporary Arts. p. 38. ISBN 0-905263-44-8.
- Rayns, Tony (1994). "1966: Tokyo Drifter". Branded to Thrill: The Delirious Cinema of Suzuki Seijun. Institute of Contemporary Arts. p. 40. ISBN 0-905263-44-8.
- Dargis, Manohla (February 1999). "Tokyo Drifter". The Criterion Collection. Retrieved 13 June 2009.
- Ueno, Kohshi. "Suzuki Battles Nikkatsu". The Films of Seijun Suzuki. Pacific Film Archive. p. 8. Retrieved 16 December 2006.
- Willemen, Paul. "The Films of Seijun Suzuki". Pacific Film Archive. p. 1. Retrieved 19 December 2006.
- 鈴木清順 (in Japanese). Japanese Movie Database. Retrieved 30 December 2006.
- Rayns, Tony (1994). "1980: Zigeunerweisen". Branded to Thrill: The Delirious Cinema of Suzuki Seijun. Institute of Contemporary Arts. p. 43. ISBN 0-905263-44-8.
- "Prizes & Honours". 1981 Yearbook. Internationale Filmfestspiele Berlin. Archived from the original on 12 October 2013. Retrieved 22 December 2006.
- 1981 年第 4 回受賞者・受賞作品一覧. 歴代受賞者・受賞作品 (in Japanese). Japan Academy Prize. Archived from the original on 11 December 2006. Retrieved 22 December 2006.
- Keith (September 2006). "Lupin the 3rd: Castle of Cagliostro". Teleport City. Archived from the original on 26 September 2007. Retrieved 23 August 2007.
- Lupin III: The Legend of the Gold of Babylon (Liner Notes) (Blu-ray). Altamonte Springs, Florida: Discotek Media. 1985.
- Rose, Steve (June 2006). "Man on the Moon". Guardian Unlimited. Retrieved 20 January 2007.
- Brown, Don (October 2006). "Suzuki Seijun: Still Killing". Ryuganji. Archived from the original on 28 September 2007. Retrieved 4 March 2007.
- Gray, Jason (September 2008). "Tokyo Project Gathering unveils line-up of 34 projects". Screen Daily. Retrieved 13 June 2009.
- Blair, Gavin J. (21 February 2017). "Japanese Auteur Seijun Suzuki Dies at 93". The Hollywood Reporter. Retrieved 22 February 2017.
- Schilling, Mark (22 February 2017). "Maverick Japanese Director Seijun Suzuki Dies at 93". Variety. Retrieved 22 February 2017.
- Suzuki, Seijun (interviewee) (1999). Tokyo Drifter interview (DVD). New York: The Criterion Collection.
- Jasper Sharp. 'Seijun Suzuki 1923-2017': https://blog.alltheanime.com/seijun-suzuki-1923-2017/
- Brian Rembs. 'I Walk Alone: Seijun Suzuki Noir': https://vaguevisages.com/2021/01/25/i-walk-alone-seijun-suzuki-noir/
- Salvador Amores. 'Hacia el cine de Yasuzō Masumura': http://correspondenciascine.com/2019/09/hacia-el-cine-de-yasuzo-masumura/
- Circulo de Bellas Artes. Yasuzo Masumura: https://www.circulobellasartes.com/biografia/yasuzo-masumura/
- MUBI: https://mubi.com/es/cast/kiyoshi-kurosawa
- Laura Kern. 'Cure': https://bloodvine.com/cure
- Richie, Donald (2001). Cien años de cine japonés: una historia concisa. Tokio: Kodansha International. pag. 214. ISBN 4-7700-2682-X.
- Nozaki, Kan (2011). Andrew, Dudley (editor). Apertura de Bazin. Prensa de la Universidad de Oxford. pag. 327.
- D., Spencer (23 de agosto de 2001). "Entrevista con el director Kiyoshi Kurosawa". IGN.
- Rucka, Nicolás (9 de marzo de 2009). "Reseña del libro Midnight Eye: Las películas de Kiyoshi Kurosawa: Master of Fear". Ojo de medianoche.
- Mes, Tom (14 de noviembre de 2001). "Reseña de Midnight Eye: Serpent's Path". Ojo de medianoche.
- "黒沢清".映画.com(en japonés). Consultado el 01-05-2020.
- Mes, Tom (20 de marzo de 2001). "Revisión de Midnight Eye: Carisma". Ojo de medianoche.
- Mes, Tom (20 de marzo de 2001). "Revisión de Midnight Eye: Cure". Ojo de medianoche.
- Rosenbaum, Jonathan (17 de agosto de 2001). "Tres películas de Kiyoshi Kurosawa". JonathanRosenbaum.net.
- Mes, Tom (21 de junio de 2001). "Revisión de Midnight Eye: Pulse". Ojo de medianoche.
- Arnold, Michael (20 de agosto de 2003). "Revisión de Midnight Eye: futuro brillante". Ojo de medianoche.
- Marrón, Todd (23 de enero de 2005). "Reseña de Doppelganger de Kiyoshi Kurosawa". Película de contracción. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2014.
- Tesse, Jean-Philippe (enero de 2007). "Crítica. Loft de Kiyoshi Kurosawa". Cahiers du cinéma. Archivado desde el original el 19 de junio de 2013. Consultado el 1 de noviembre de 2012.
- Hoover, Travis Mackenzie (6 de diciembre de 2006). "J-horror Mash-Up: Retribución de Kiyoshi Kurosawa". Revista inclinada. Archivado desde el original el 2 de febrero de 2013.
- Rey, Susan (22 de marzo de 2009). "Kiyoshi Kurosawa proporciona escalofríos domésticos en 'Tokyo Sonata'". Los Ángeles Times.
- Mes, Tom (9 de marzo de 2009). "Reseña del libro Midnight Eye: Mon effroyable histoire du cinéma". Ojo de medianoche.
- Gray, Jason (11 de septiembre de 2012). "Kurosawa dirigirá una coproducción Japón-China protagonizada por Leung". Pantalla Internacional.
- Blair, Gavin J. (26 de febrero de 2013). "Compañía de producción en bancarrota por disputa entre China y Japón". El reportero de Hollywood. Prometeo Global Media, LLC.
- Fainaru, Dan (29 de agosto de 2012). "Penitencia - Revisión - Pantalla". Pantalla Internacional.
- Kerr, Elizabeth (27 de marzo de 2013). "Hermoso 2013: Hong Kong Review - The Hollywood Reporter". El reportero de Hollywood. Prometeo Global Media, LLC.
- Lee, Maggie (9 de agosto de 2013). "Crítica de Cine de Locarno: 'Real'". Variedad.

- Blair, Gavin J. (18 de noviembre de 2013). "El director japonés Kiyoshi Kurosawa 'muy sorprendido' por dos victorias en el Festival de Cine de Roma". El reportero de Hollywood. Prometeo Global Media, LLC.
- "Selección Oficial 2015". Festival de Cannes. Archivado desde el original el 18 de abril de 2015. Consultado el 16 de abril de 2015.
- Rebeccas Ford (23 de mayo de 2015). "Cannes: 'Rams' gana el premio Un Certain Regard". El reportero de Hollywood. Prometeo Global Media, LLC. Consultado el 23 de mayo de 2015.
- Shackleton, Liz (24 de febrero de 2016). "HKIFF para abrir con Trivisa, Chongqing Hotpot". Pantalla diaria. Consultado el 25 de febrero de 2016.
- "Kiyoshi Kurosawa gana el premio al mejor director en Venecia por 'Wife of a Spy'", The Japan Times, 13 de septiembre de 2020
- DVD de cura. "Entrevista con Kiyoshi Kurosawa". Nueva York: Home Vision Entertainment/Janus Films, 2001.
- Sedia, Giuseppe (octubre de 2006). "Entrevista con Kiyoshi Kurosawa" (en italiano). Asia Express.
- Guillén, Michael (13 de agosto de 2008). "KIYOSHI KUROSAWA BLOGATHON—CURE: Confusión y sofisticación". Película de contracción. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016. Consultado el 5 de noviembre de 2012.
- Mes, Tom (31 de octubre de 2001). "Revisión de Midnight Eye: Sweet Home". Ojo de medianoche.
- Erickson, Steve (12 de marzo de 2009). Kiyoshi Kurosawa compone "Sonata de Tokio"". IFC.
- Palmer, Tim (2010). "Las reglas del mundo: ecocine japonés y Kiyoshi Kurosawa". En Willoquet-Maricondi, Paula (ed.). Enmarcando el mundo: exploraciones en ecocrítica y cine. Prensa de la Universidad de Virginia. ISBN 978-0-8139-3006-0.
- "東京藝術大学 | 第六回黒沢清大学院映像研究科映画専攻教授". www.geidai.ac.jp. Consultado el 01-05-2020.
- Dooley, Ben (2020-10-10). "Un famoso director de terror extrae las atrocidades de la vida real de Japón". El New York Times. ISSN 0362-4331. Consultado el 14 de octubre de 2020.
- Kevin Ma (20 de junio de 2014). "Kurosawa Kiyoshi toma Journey to the Shore". Negocios cinematográficos asiáticos. Consultado el 21 de junio de 2014.
- "Hasta los confines de la tierra (nota del programa)". PELEA. 2019 _ Consultado el 13 de septiembre de 2019.
- Neil Young (2019-08-22). "'Hasta los confines de la tierra': Reseña de cine - Locarno 2019". The Hollywood Reporter. Consultado el 13 de septiembre de 2019.
- "蒼井優×高橋一生×黒沢清監督『スパイの妻』劇場公開へ！予告編も到着". Cine Café. Consultado el 27 de junio de 2020.
- "榮倉奈々、前田敦子ら『モダンラブ・東京』出演黒木華、窪田正孝は声優として参加". ¡Crank-in!. Consultado el 29 de julio de 2022.
- "ARTE CINEMÁTICO ｜フィルムアート社｜Inglés". www.filmart.co.jp. Consultado el 01-05-2020.
- "青土社". www.seidosha.co.jp. Consultado el 01-05-2020.
- "新潮社".新潮社(en japonés). Consultado el 01-05-2020.
- "boid.net". boid.net. Consultado el 01-05-2020.
- "デジタルハリウッド株式会社".デジタルハリウッド株式会社(en japonés). Consultado el 01-05-2020.
- "岩波書店".岩波書店. Consultado el 01-05-2020.
- "リトルモア | ホーム". www.littlemore.co.jp. Consultado el 01-05-2020.
- "書籍検索 - 徳間書店". www.tokuma.jp. Consultado el 01-05-2020.
- "黒沢清:受賞歴".映画.com(en japonés). Consultado el 01-05-2020.
- "Festival de Cannes - Sitio oficial". Festival de Cannes. Consultado el 01-05-2020.
- "Premio de cine de la Academia de Japón". Premio de Cine de la Academia de Japón. 2020.
- Murphy, Chris (12 de septiembre de 2020). "Nomadland de Chloé Zhao se lleva el premio principal en el Festival de Cine de Venecia 2020". buitre.com. Consultado el 11 de octubre de 2020.
- "秋の褒章、808 人・22 団体…紫綬褒章はソフト「金」の上野由岐子さんら最多 90 人". Yomiuri Shimbun. 2 de noviembre de 2021. Consultado el 2 de noviembre de 2021.
- Yo, Tom. Agitador: El Cine de Takashi Miike. Godalming: FAB Press, 2003. ISBN 1-903254-21-3. pag. 15.
- Mes, págs. 16-18.
- Yo, Tom. Agitador: El Cine de Takashi Miike. Godalming: FAB Press, 2003. ISBN 1-903254-21-3. pag. 57.
- Wong, Aliza S. (15 de diciembre de 2018). Spaghetti Westerns: una guía para el espectador. Rowman y Littlefield. ISBN 978-1-4422-6904-0– a través de Google Books.
- "Festival de Cannes: Selección Oficial". Cannes. Consultado el 15 de abril de 2011.
- "Selección Oficial 2013". Cannes. 18 de abril de 2013. Consultado el 18 de abril de 2013.
- Metraje de entrevista incluido en funciones especiales en el DVD de Gozu de la Región estadounidense 1
- Hoad, Phil (5 de mayo de 2011). "Takashi Miike: Por qué estoy trayendo de vuelta a la vida los clásicos japoneses". El Guardián. Londres.
- "『私と東映』x 三池崇史監督（第 1 回／全 2 回）". facebook _ Consultado el 31 de octubre de 2016.
- "Takashi Miike director de Gozu de Anderswolleck – SuicideGirls". Consultado el 31 de octubre de 2016.
- "Ichi el asesino | tiff.net". Archivado desde el original el 15 de febrero de 2012. Consultado el 4 de septiembre de 2011.
- "Ichi el asesino (18)". Consejo Británico de Clasificación de Películas. 12 de noviembre de 2002. Archivado desde el original el 20 de julio de 2019. Consultado el 20 de julio de 2019.
- "Ichi el asesino (comparación)". www.movie-censorship.com. Consultado el 20 de julio de 2019.
- "Filmart Flashback: en 2001, Takashi Miike llevó la ultraviolencia a la corriente principal con 'Ichi the Killer' | Hollywood Reporter". www.hollywoodreporter.com. 19 de marzo de 2018. Consultado el 29 de diciembre de 2020.

- Kehr, Dave (19 de enero de 2006). "No se mostrará la película de terror hecha para Showtime". El New York Times. Consultado el 24 de mayo de 2010.
- "Maestros del terror". bravo.es. Archivado desde el original el 17 de mayo de 2008.
- "Maestros del horror: Pie de imprenta". Amazonas _ 26 de septiembre de 2006.
- "Guía oficial de episodios de ULTRAMAN MAX". 3 de junio de 2007. Consultado el 31 de octubre de 2016.
- "生田斗真主演『土竜の唄 FINAL』11 月公開！舞台は超豪華客船". Cine Café. Consultado el 28 de junio de 2021.
- "Estanque del demonio (2005)". Consultado el 31 de octubre de 2016.
- Marrón, Todd (27 de diciembre de 2007). "Miike Stage Production ¡DEMON POND viene en DVD!".Consultado el 31 de octubre de 2016.
- https://www.jotdown.es/2022/07/takashi-miike-dolor-muy-serio-a-veces/
- "Japan's Animator Labor Group Legally Incorporates - Anime News Network". Anime News Network. June 6, 2008. Retrieved May 29, 2009.
- "今敏永眠のお知らせ". KON'S TONE. 今敏. August 25, 2010. Retrieved August 29, 2021.
- "さようなら". KON'S TONE. 今敏. August 25, 2010. Retrieved August 29, 2021.
- マッドハウス・公式プロフィール (in Japanese). Madhouse. Archived from the original on June 16, 2011. Retrieved August 25, 2010.
- "今敏 (Kon,Satoshi)". KON'S TONE. 今敏. Archived from the original on November 2, 2010. Retrieved August 29, 2021.
- ちばてつや公式サイト (in Japanese). Retrieved August 26, 2010.
- Sevakis, Justin (August 21, 2008). "Interview: Satoshi Kon". Anime News Network. Archived from the original on April 8, 2016. Retrieved October 24, 2008.
- "Interview 06 1998 年 3 月フランスから「パーフェクトブルー」に関するインタビュー". KON'S TONE. 今敏. Retrieved August 29, 2021.
- DVD Memories Interview
- "Interview with Satoshi Kon, Director of Perfect Blue". Archived from the original on April 2, 2012. Retrieved August 25, 2010.
- Osmond, Andrew (2009). Satoshi Kon: The Illusionist. Stonebridge Press. ISBN 978-1933330747.
- Aguiar, Bill (April 25, 2007). "Interview with Satoshi Kon". Archived from the original on April 14, 2011. Retrieved August 26, 2010.
- "Interview 02 2002 年 12 月イタリアから、主に「千年女優」に関するインタビュー". KON'S TONE (in Japanese). 今敏. March 16, 2007. Retrieved September 17, 2021.
- "今敏監督の未完の遺作「夢みる機械」を丸山プロデューサーと平沢進が語ったインタビュー公開中". GIGAZINE. 株式会社 OSA. April 23, 2018. Retrieved August 17, 2021.
- Mes, Tom (February 11, 2002). "INTERVIEW Satoshi Kon". Midnight Eye. Retrieved August 26, 2010.
- "Interview 07 2004 年 6 月アメリカから、監督作品全般に関するインタビュー". KON'S TONE. 今敏. Retrieved August 29, 2021.
- Gray, Jason (November 20, 2006). "INTERVIEW Satoshi Kon Part2". Midnight Eye. Retrieved August 26, 2010.
- "Interview de Satoshi Kon sur le site Catsuka" (in French). December 10, 2006. Archived from the original on October 18, 2011. Retrieved August 8, 2016.
- "Director Satoshi Kon Interview DVJ2.0". Retrieved August 26, 2010.
- "Interview 23 2007 年 6 月アメリカから「パプリカ」について". Archived from the original on March 11, 2012.
- "東京ゴッドファーザーズ：オフィシャルサイト". Archived from the original on July 20, 2011. Retrieved August 26, 2010.
- "Interview with Satoshi Kon". Gamestar. Archived from the original on August 13, 2010. Retrieved August 26, 2010.
- "妄想の二「総監督の謎」監督不在". KON'S TONE. 今敏. Retrieved August 29, 2021.
- "Satoshi Kon-ITW-Interview". Archived from the original on August 28, 2010. Retrieved August 26, 2010.
- "NHK Launches Ani-Kuri 15". Anime News Network. May 1, 2007. Retrieved August 29, 2013.
- "Japan's Animator Labor Group Legally Incorporates". Anime News Network. June 6, 2008. Retrieved August 29, 2013.
- "Anime News Network". Retrieved January 5, 2011.
- Itoh, Makiko (August 26, 2010). "Satoshi Kon's last words". Makiko Itoh: Not a Nameless Cat. Retrieved November 11, 2010. As far as I know there's no translation of the whole document into English out there, so here it is.
- Corliss, Richard (December 15, 2010). "Person Of The Year 2010". Time (published September 13, 2010).
- "Satoshi Kon Book Adds Message by Black Swan's Aronofsky (Updated)". Anime News Network.
- Sevakis, Justin (July 28, 2012). "Masao Maruyama/MAPPA Q&A". Anime News Network. Retrieved January 29, 2013.
- "Masao Maruyama, producteur: "Pour moi, l'âge d'or de l'animation japonaise, c'est tous les jours"". Le Monde.fr (in French). Le Monde. July 7, 2017. Retrieved September 12, 2021.
- "Exploring anime legend Satoshi Kon's unfinished final film". Dazed. March 1, 2018. Retrieved September 12, 2021.
- "アニメ『チェンソーマン』でも話題にヒット作続出の制作スタジオ「MAPPA」とは? (1/2)". Real Sound (in Japanese). blueprint. July 21, 2021. Retrieved September 12, 2021.
- Green, Scott. "Madhouse Founder Comments on Satoshi Kon's "Dreaming Machine"". crunchyroll.com. Retrieved September 23, 2020.
- "アニメ業界ウォッチング第 24 回: 今年 75 歳、やぶれかぶれのアニメ人生! 丸山正雄インタビュー! (2/2)". アキバ総研 (in Japanese). Kakaku.com. August 20, 2016. Retrieved September 12, 2021.
- "故・今敏監督の未完『夢みる機械』凍結の理由丸山正雄プロデューサー言及". シネマトゥデイ (in Japanese). 株式会社シネマトゥデイ. October 22, 2018. Retrieved August 29, 2021.
- "本田雄インタビュー「千年女優」と今敏監督の思い出を語る（後編）". アニメ!アニメ! (in Japanese). 株式会社イード. February 22, 2014. Retrieved August 29, 2020.

- 藤津亮太 (December 18, 2020). "「虚構と現実」の狭間で…"没後 10 年"今敏監督はアニメで何を描き続けていたのか? (2/5)". 文春オンライン (in Japanese). 文芸春秋. Retrieved August 29, 2021.
- 藤津亮太 (December 18, 2020). "「虚構と現実」の狭間で "没後 10 年"今敏監督はアニメで何を描き続けていたのか? (3/5)". 文春オンライン (in Japanese). 文芸春秋. Retrieved August 29, 2021.
- タニグチリウイチ (May 10, 2020). "アニメだから表現できた現実と虚構のミックス——没後 10 年を迎える今敏監督作品を観よう". IGN Japan (in Japanese). 産経デジタル. Retrieved August 29, 2020.
- 藤津亮太 (December 18, 2020). "「虚構と現実」の狭間で…"没後 10 年"今敏監督はアニメで何を描き続けていたのか? (4/5)". 文春オンライン (in Japanese). 文芸春秋. Retrieved August 29, 2021.
- "押井守と今敏……世界が称賛するアニメ界の巨匠はいかにして伝説となったのか? 代表作で振り返る 2 人のキャリア". BANGER!!! (in Japanese). ジュピターエンタテインメント株式会社. February 15, 2020. Retrieved August 29, 2020.
- Brown, Steven (September 2008). Cinema Anime - "Excuse Me, Who Are You?": Performance, the Gaze, and the Female in the Works of Kon Satoshi by Susan Napier. Palgrave Macmillan. pp. 23–43. ISBN 978-0-230-60621-0.
- Solomon, Charles (August 26, 2010). "Satoshi Kon dies at 46; Japanese anime director". Los Angeles Times.
- "Interview 23 2007 年 6 月アメリカから「パプリカ」について". KON'S TONE (in Japanese). 今敏. November 27, 2007. Retrieved September 17, 2021.
- "【氷川教授の「アニメに歴史あり」】第 29 回今敏監督作品が遺したメッセージ". アニメハック (in Japanese). 株式会社エイガ・ドット・コム. August 29, 2020. Retrieved September 17, 2021.
- 藤津亮太 (December 18, 2020). "「虚構と現実」の狭間で…"没後 10 年"今敏監督はアニメで何を描き続けていたのか？". 文春オンライン (in Japanese). 文芸春秋. Retrieved September 17, 2021.
- "Interview 14 2002 年 3 月国内の雑誌から「千年女優」に関するインタビュー". KON'S TONE (in Japanese). 今敏. March 16, 2007. Retrieved September 17, 2021.
- "パーフェクトブルー戦記その 1●発端". KON'S TONE (in Japanese). 今敏. February 3, 2007. Retrieved September 14, 2021.
- "東京ゴッドファーザーズ雑考 -決算 2002 より- 05". KON'S TONE (in Japanese). 今敏. May 8, 2003. Retrieved September 14, 2021.
- "妄想の十三「終わり無き最終回。」 -その 7- 誰がおまえの父さんだ". KON'S TONE (in Japanese). 今敏. March 25, 2007. Retrieved September 14, 2021.
- "『パプリカ』今敏監督、爆弾発言?「白人に認められればいいって考え気持ちが悪い」". シネマトゥデイ (in Japanese). 株式会社シネマトゥデイ. November 24, 2006. Retrieved September 14, 2021.
- "Q&A? -4-". KON'S TONE (in Japanese). 今敏. August 21, 1999. Retrieved September 17, 2021.
- "Interview 05 1998 年 2 月アメリカから「パーフェクトブルー」に関するインタビュー". KON'S TONE. 今敏. Retrieved August 29, 2021.
- Giron, Aimee (December 7, 2005). "HT Talks To... FilmMaker Satoshi Kon". Sound & Vision. Retrieved August 25, 2010.
- "今敏監督をしのんで平尾隆之監督が今監督に教わったこと (3)". アニメハック. 株式会社エイガ・ドット・コム. August 24, 2020. Retrieved August 29, 2020.
- のざわよしのり (October 4, 2020). "没後 10 年、世界中のクリエイターに影響を与えた今敏監督の功績未発表作はどう決着する? (1/2)". リアルサウンド) publisher=. Retrieved August 29, 2021.
- "KONTACT BOARD 4 - Re: 「素敵なお土産」いただきました！". KON'S TONE. March 16, 2008. Retrieved August 29, 2021.
- "Interview 17 2007 年 4 月アメリカから『パプリカ』に関するインタビュー". KON'S TONE (in Japanese). 今敏. March 16, 2007. Retrieved September 17, 2021.
- "Interview 03 2002 年 12 月カナダから、主に「千年女優」に関するインタビュー". KON'S TONE (in Japanese). 今敏. March 16, 2007. Retrieved September 16, 2021.
- "Interview 21 2007 年 7 月オランダから『パプリカ』について". KON'S TONE (in Japanese). 今敏. January 16, 2007. Retrieved September 16, 2021.
- "今敏監督の想い出：The Memory of Kon Satoshi~世界中の監督に尊敬される監督を偲ぶ". BANGER!!! (in Japanese). ジュピターエンタテインメント株式会社. May 7, 2020. Retrieved August 29, 2020.
- "日本アニメのアカデミー賞獲得が困難に? なぜ『天気の子』ではなく『失くした体』がノミネートされたのか". BANGER!!! (in Japanese). ジュピターエンタテインメント株式会社. March 26, 2020. Retrieved August 29, 2020.
- 数土直志 (August 24, 2020). "『千年女優』の今敏監督作品が世界で「千年生き続ける」理由——没後 10 年に捧ぐ (1/7)". ITmedia ビジネスオンライン (in Japanese). アイティメディア株式会社. Retrieved August 29, 2020.
- "米タイム誌で"2010 年を代表する人"に選ばれた故・今敏監督の影響を受けた話題作とは?". MOVIE WALKER PRESS (in Japanese). 株式会社ムービーウォーカー. February 1, 2011. Retrieved August 29, 2021.
- 藤津亮太 (December 18, 2020). "「虚構と現実」の狭間で…"没後 10 年"今敏監督はアニメで何を描き続けていたのか? (1/5)". 文春オンライン (in Japanese). 文芸春秋. Retrieved August 17, 2021.
- "VS ダーレン". KON'S TONE. 今敏. January 23, 2001. Retrieved August 29, 2021.
- "The cult Japanese filmmaker that inspired Darren Aronofsky". Dazed. August 27, 2015.
- Drazen, Patrick (2014). Anime Explosion!: The What? Why? and Wow! of Japanese Animation, Revised and Updated Edition. Stone Bridge Press. p. 339. ISBN 9781611725506 – via Google Books.
- Wardlow, Ciara (March 2, 2017). "The Synergy of 'Inception' and 'Paprika'". Film School Rejects.
- Rizzo-Smith, Julian (August 24, 2018). "An Ode to Anime Auteur Satoshi Kon". IGN.
- Horner, Joshua (January 26, 2014). "20 Suspiciously Similar Movie Scenes You Never Noticed". WhatCulture. p. 4.

- Boone, Steven (July 16, 2010). "'Inception': As eye-catching, and as profound, as an Usher concert". Politico. Retrieved January 24, 2019.
- Emerson, Jim (July 17, 2010). "Inception: Has Christopher Nolan forgotten how to dream?".RogerEbert.com. Retrieved January 24, 2019.
- "A Tribute to Satoshi Kon". Catsuka. Retrieved December 6, 2013.
- "Satoshi Kon's Short Manga Stories to be Published (Updated)". Anime News Network. December 22, 2010. Retrieved August 20, 2013.
- "UNRELEASED COMIC". KON'S TONE. 今敏. Retrieved August 29, 2021.
- "Kon's Tone 月刊 COMIC リュウ 12 月号" (Kon's Tone December issue Monthly Comic Ryū) (in Japanese). October 19, 2010. Retrieved February 14, 2014.
- "Satoshi Kon's Seraphim, Opus Manga Reprinted". Anime News Network. December 8, 2010. Retrieved February 14, 2014.
- Oshii, Mamoru; Kon, Satoshi (December 4, 2014). セラフィム 2 億 6661 万 3336 の翼(Seraphim: 266,613,336 Wings) (in Japanese). Tokyo: Tokuma Shoten. pp. 6, 231. ISBN 978-4-19-950220-0. Archived from the original on March 7, 2014. Retrieved February 14, 2014.
- "Opus – Satoshi Kon Manga Book Review". Halcyon Realms. July 6, 2013. Retrieved December 6, 2013.
- "【コミック】OPUS(オーパス) (上) (Opus)". Anime Onlineshop. Retrieved December 6, 2013.
- "Satoshi Kon's OPUS TPB:: Profile". Dark Horse Comics. Retrieved February 17, 2014.
- "In remembrance of Satoshi Kon". August 24, 2015. Retrieved July 8, 2016.
- "The Art of Satoshi Kon's Millennium Actress". Halcyon Realms. May 29, 2009. Retrieved July 8, 2016.
- "The Art of Tokyo Godfathers - Satoshi Kon". Halcyon Realms. July 8, 2009. Retrieved July 8, 2016.
- "The Anime Works of Satoshi Kon Book Review". Halcyon Realms. January 9, 2012. Retrieved July 29, 2016.
- "CATSUKA - KON'S TONE II Satoshi Kon notebook. Collection of..." Tumblr. August 17, 2012. Retrieved July 29, 2016.
- "'Kon's Tone II', segundo volumen de materiales de Satoshi Kon". Crunchyroll (in Spanish). August 17, 2012. Retrieved July 29, 2016.
- "Perfect Blue Storyboard Collection Art Book Review". Halcyon Realms. April 1, 2015. Retrieved July 8, 2016.
- "Kon's Work 1982-2010 - Kon Satoshi Art Book Review". Halcyon Realms. January 7, 2014. Retrieved July 8, 2016.
- Natalia Linares. 'Conoce las obras de Satoshi Kon, el maestro del drama psicológico': https://www.playerone.vg/2020/02/27/satoshi-kon-maestro-drama-psicologico/
- Karatsu 2009, pág. 168.
- "Haha", Catálogo (PDF), Match & Co, consultado el 24 de agosto de 2010.
- "Kawase Naomi". Festival Internacional de Cine Documental de Yamagata. japón _ Consultado el 7 de mayo de 2012.
- voz de continuidad (21 de mayo de 2010), Transcripción (en japonés), MBS, consultado el 25 de agosto de 2010.
- "Una entrevista con Naomi Kawase, directora de "El bosque de luto"". Meniscus Magazine. EE. UU. 19 de agosto de 2008. Consultado el 7 de mayo de 2012.
- "Sol en el horizonte (1996) | 組画". www.kawasenaomi.com. Consultado el 12 de noviembre de 2020.
- "El bosque de luto". Festival de Cannes. Francia _ Consultado el 20 de diciembre de 2009.
- "Selección oficial". Festival de Cannes. Francia _ Consultado el 15 de abril de 2011.
- "Festival de cine de Cannes 2011: la alineación completa". El Guardián. REINO UNIDO. 14 de abril de 2011. Consultado el 15 de abril de 2011.
- Saperstein, Pat (23 de abril de 2013). "Nicole Kidman, Christopher Waltz, Ang Lee entre los miembros del jurado de Cannes". variedad _ Información comercial de caña. Consultado el 23 de abril de 2013.
- "Selección Oficial 2014". Cannes. Consultado el 17 de abril de 2014.
- "Complemento a la Selección Oficial". Festival de Cine de Cannes. 23 de abril de 2015. Consultado el 23 de abril de 2015.
- "El jurado de cortometrajes y Cinéfondation 2016". Festival de Cine de Cannes. 28 de abril de 2016. Consultado el 28 de abril de 2016.
- "Naomi Kawase designada para dirigir la película oficial de Tokio 2020 - Noticias olímpicas". Comité Olímpico Internacional. 15 julio 2021. Consultado el 27 de diciembre de 2021.
- Página de Tomás. "La película olímpica de Naomi Kawase promete ser como nada que hayas visto antes". CNN _ Consultado el 27 de diciembre de 2021.
- NHK の河瀬直美さんの五輪番組、字幕に不確かな内容 21 年放送. Mainichi Shimbun (en japonés). Consultado el 10 de enero de 2022.
- NHK,事実確認,せず不適切字幕,金もらって,「五輪反対デモ参加」. El Asahi Shimbun (en japonés). 9 de enero de 2022. Consultado el 10 de enero de 2022.
- NHK. Mainichi Shimbun (en japonés). Consultado el 14 de enero de 2022.
- 東京五輪公式記録映画・河瀬直美監督撮影中の暴行でカメラマンが降板. Shukan Bunshun (en japonés). 27 de abril de 2022. Consultado el 25 de mayo de 2022.
- 「拳で顔面を殴打」東京五輪公式記録映画・河瀬直美監督が事務所スタッフに暴力. Shukan Bunshun (en japonés). 25 mayo 2022. Consultado el 25 de mayo de 2022.
- Yamane 2002.
- Karatsu 2009, pág. 167.
- Karatsu, Rie (30 de marzo de 2009). "Cuestiones para un cine de mujeres: realidad, ficción y memoria en las películas de Naomi Kawase". Antropología Visual. 22(2–3): 167–181. doi:10.1080/08949460802623739. ISSN0894-9468. S2CID144460326.
- "La France récompense la réalisatrice japonaise Naomi Kawase". Romandie.com (en francés). Consultado el 7 de enero de 2015.
- "毎日映画コンクール大賞は『MADRE マザー』に決定主演賞は森山未來＆水川あさみ". ¡Crank-in!. Consultado el 22 de enero de 2021.

- Leslie Kee. 'Masterclasse de Naomi Kawase': https://www.centrepompidou.fr/es/programa/agenda/evento/cKG9dq7
- https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2017-11-17/hemeroteca_articles/naomi-kawase-nos-guia-por-un-mundo-sin-visibilidad
- A dreamer walking. 'Akira Kurosawa – An Observation – The Pupil': https://adreamer49.wordpress.com/2014/11/
- Yamane Sadao (1997). "Yamamoto Kajiro". Nihon eiga jinmei jiten: gallina Kantoku(en japonés). Tokio: Kinema Junpo. págs. 867–870.
- "Yamamoto Kajirō". Nihon jinmei daijiten + Plus(en japonés). Kodansha. Consultado el 15 de enero de 2011.
- Príncipe, Stephen (1999). La cámara del guerrero: el cine de Akira Kurosawa. Princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press. pag. 33. ISBN 978-0-691-01046-5.
- Blair, Gavin J. (1 de noviembre de 2007). "Muere el director Senkichi Taniguchi a los 95 años". El reportero de Hollywood. Consultado el 15 de junio de 2017.
- Akiyama, Kuniharu (en japonés) (1974).日本の映画音楽史(Historia de la música cinematográfica de Japón) (en japonés). Tabata Shoten.
- Alastair, Phillips; Stringer, Julián, eds. (2007). Cine Japonés: Textos y Contextos. Routledge. ISBN 978-1134334223.
- "Gráfico de Asahi: Volúmenes 3554-3563". Gráfico de Asahi (en japonés). La Compañía Asahi Shimbun. 1990.
- Galbraith IV, Stuart (2002). El emperador y el lobo: las vidas y películas de Akira Kurosawa y Toshiro Mifune. Faber y Faber, Inc. ISBN 978-0-571-19982-2.
- Galbraith IV, Stuart (2008). La historia de Toho Studios: una historia y una filmografía completa. Prensa Espantapájaros. ISBN 978-1461673743.
- Hamano, Yasuki (en japonés) (18 de diciembre de 2009).大系黒澤明(Los archivos de Akira Kurosawa) (en japonés). vol. 2. Kodansha. ISBN 9784062155762.
- 被爆 50 周年記念展, ヒロシマ以後現代美術からのメッセージ(Exposición conmemorativa del 50 aniversario, después de Hiroshima: un mensaje del arte contemporáneo) (en japonés). vol. 1. Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Hiroshima. 1995.
- Honda, Ishiro; Yamamoto, Shingo; Masuda, Yoshikazu (8 de diciembre de 2010). 「ゴジラ」とわが映画人生(Godzilla and My Movie Life) (en japonés) (Segunda ed.). Wanilibros. ISBN 978-4847060274.
- Iwabatake, Toshiaki (septiembre de 1994) Kodansha. ISBN 4-06-178417-X.
- Kabuki, Shinichi (1998) ISBN 4087488152.
- Kalat, David (2010). Una historia crítica y filmografía de la serie Godzilla de Toho (segunda ed.). McFarland. ISBN 9780786447497.
- Kikuchi, Hiroshi. "Bungei Shunjū: volumen 32, números 10-11". Bungei Shunjū (en japonés). Bungeishunju.
- Matsuda, Ryoichi (9 de noviembre de 1999) Tokio Shoseki. ISBN 978-4-4877-9496-6.
- Mill Creek Entretenimiento (2020). Return of Ultraman - Información y guía de episodios. Mill Creek Entretenimiento. ASIN B081KRBMZY.
- Motoyama, Sho; Matsunomoto, Kazuhiro; Asai, Kazuyasu; Suzuki, Nobutaka; Kato, Masashi (2012).東宝特撮映画大全集(Obras completas de la película de efectos especiales de Toho) (en japonés). libros del pueblo. ISBN 978-4864910132.
- Nakamura, Tetsu; Shiraishi, Masahiko; Aita, Tetsuo; Tomoi, Taketo; Shimazaki, junio; Maruyama, Takeshi; Shimizu, Toshifumi; Hayakawa, Masaru (29 de noviembre de 2014) FUNCIONES DE MEDIOS ASCII. ISBN 978-4048669993.
- Nollen, Scott Allen (14 de marzo de 2019). Takashi Shimura: camaleón del cine japonés. Mc Farland & Company. ISBN 978-1-4766-3569-9.
- Ōtomo, Shōji (en japonés) (15 de mayo de 1967). Kinema Junpo (ed.).世界怪物怪獣大全集(El mundo de Kaibutsu y Kaiju Complete Works) (en japonés). Kinema Junposha.
- Richie, Donald (1998). Las películas de Akira Kurosawa. Prensa de la Universidad de California. ISBN 0520220374.
- Ryfle, Steve (1998). Mon-Star favorito de Japón: la biografía no autorizada de Big G. ECW Pulse. ISBN 1550223488.
- Ryfle, Steve; Godziszewski, Ed (2006). Comentario de audio de Gojira (DVD). Medios Clásicos.
- Ryfle, Steve; Godziszewski, Ed (2017). Ishiro Honda: una vida en el cine, de Godzilla a Kurosawa. Prensa de la Universidad Wesleyana. ISBN 9780819570871.
- Sakai, Yuto; Akita, Hideo (1998). ¡¡ゴジラ来襲!! 東宝特撮映画再入門(¡¡El ataque de Godzilla!! Una reintroducción a las películas de Toho tokusatsu) (en japonés). KK Longsellers. ISBN 4-8454-0592-X.
- Takaki, Junzo; Matsunomoto, Kazuhiro; Nakamura, Satoshi; Motoyama, Sho; Tsuchiya, Rieko (1999).ゴジラ画報東宝幻想映画半世紀の歩み(Las crónicas de Godzilla) (en japonés) (3ª ed.). Takeshobo. ISBN 4-8124-0581-5.
- Tanaka, Tomoyuki (1983).東宝特撮映画全史(La historia completa de las películas de efectos especiales de Toho) (en japonés). Oficina Comercial de la Editorial Toho. ISBN 4-924609-00-5.
- Takiguchi, Shuzo; Ōoka, Makoto (1991).コレクション瀧口修造: Yohaku ni kaku I-II (Colección de Shūzō Takiguchi: Yohaku ni kaku I-II) (en japonés). Misuzu Shobo.
- キングコング対ゴジラ/地球防衛軍(King Kong vs. Godzilla/Earth Defense Force). Toho Sci-Fi Tokusatsu Movie Series VOL.5 (en japonés). Oficina Comercial de la Editorial Toho. 1986. ISBN 4-924609-16-1.
- "「ゴジラ」世に出した監督・本多猪四郎さん死去" (Falleció el director de Godzilla, Ishirō Honda). Yomiuri Shimbun (en japonés) (edición vespertina). 1 de marzo de 1993, pág. 19
- 別冊映画秘宝モスラ映画大全(Colección completa de películas de Mothra) (en japonés). Yosensha. 2011. ISBN 978-4-86248-761-2.
- Decine21. Ishiro Honda: https://decine21.com/biografias/ishiro-honda-58933
- Toussaint Egan. 'Top Ten Mamoru Oshii Films (that Are not Ghost in the Shell)': https://www.pastemagazine.com/movies/top-ten-mamoru-oshii-films-that-are-not-ghost-in-t/
- Cavallaro, Dani (2006). Cine de Mamoru Oshii: Fantasía, Tecnología y Política. Mc Farland & Company. ISBN 0-7864-2764-7.

- Ruh, Brian (2014). Stray Dog of Anime: Las películas de Mamoru Oshii. Palgrave MacMillan. ISBN 9781137437891.
- Hartlieb, Sean (2016). La humanidad en el anime: analizando las películas de Mamoru Oshii. ISBN 978-1530069231.
- Michael Pinto. 'A Mecha Mole Supreme: Moguera is Here!': https://www.fanboy.com/2010/07/moguera-is-here.html